

文艺学基本原理

杨星映 主编

重庆出版社

文艺学基本原理

杨星映 主编

重庆出版社

1995年·重庆

(川) 新登字010号

责任编辑 杨希之
封面设计 王 平
技术设计 刘黎东

杨星映 主编

文艺学基本原理

重 庆 出 版 社 出 版、发 行 (重庆长江二路205号)
新 华 书 店 经 销 重 庆 电 力 印 刷 厂 印 制

*

开本850×1168 1/32 印张13.25 插页4 字数326千
1995年8月第一版 1995年8月第一版第一次印刷
印数: 1—5000

*

ISBN7—5366—3258—4/I·590

定价:14.50元

目 录

绪论 文学理论的研究对象和方法	(1)
一、文学理论的形态	(1)
二、文学理论研究的基本对象	(6)
三、文学理论的研究方法	(14)

第一编 作品论

第一章 形象、意象、意境和典型	(21)
第一节 文学形象	(21)
一、文学形象的涵义	(21)
二、文学形象的基本特征	(24)
第二节 文学意象	(29)
一、文学意象的涵义	(30)
二、文学意象的基本特征	(33)
三、意象与形象的联系和区别	(36)
第三节 文学意境	(38)
一、文学意境的涵义	(38)
二、文学意境的基本特征	(40)
三、意境与形象、意象的联系和区别	(42)
第四节 文学典型	(43)
一、文学典型的涵义	(44)
二、文学典型的基本特征	(44)

三、典型人物与典型环境	(52)
第二章 题材、情志、主题、意蕴	(56)
第一节 题材	(56)
一、题材的涵义	(56)
二、题材的构成	(58)
三、题材的价值与选择	(64)
第二节 情志、主题和意蕴	(67)
一、情志	(67)
二、主题	(71)
三、意蕴	(76)
第三章 语言、结构、表现手法	(80)
第一节 语言	(80)
一、文学语言的涵义	(80)
二、文学语言的审美特征	(82)
三、作品语言的分类	(89)
第二节 结构	(95)
一、结构的涵义和形态	(95)
二、结构的审美功能	(100)
三、作品结构的原则	(102)
第三节 艺术表现手法	(105)
一、艺术表现对于作品的意义	(105)
二、多种多样的艺术表现手法	(109)
第四章 文学体裁	(117)
第一节 文学体裁的形成和分类	(117)
一、文学体裁的形成和发展	(117)
二、文学体裁的分类	(119)
第二节 诗歌和散文	(120)
一、诗歌	(120)

二、散文·····	(126)
第三节 小说和戏剧文学·····	(132)
一、小说·····	(132)
二、戏剧文学·····	(137)
第四节 影视文学·····	(143)
一、影视文学的审美特征·····	(143)
二、电视的特点·····	(146)
第五章 文学的风格和流派·····	(149)
第一节 文学风格·····	(149)
一、文学风格的涵义和特征·····	(149)
二、文学风格的形成·····	(154)
三、文学风格的多样性与一致性·····	(160)
第二节 文学流派·····	(163)
一、文学流派的涵义和分类·····	(163)
二、文学流派形成的原因·····	(165)
三、文学流派的性质和斗争·····	(166)

第二编 本质论

第六章 文学是审美意识形态·····	(171)
第一节 文学的意识形态性质·····	(171)
一、文学的现实生活基础·····	(171)
二、文学是作家对社会生活的能动反映·····	(174)
三、文学是社会意识形态·····	(177)
第二节 文学是审美意识形态·····	(179)
一、文学是对现实的审美掌握·····	(179)
二、文学反映生活的特殊形式·····	(181)
三、文学作为语言艺术的特征·····	(183)
第七章 文学的审美价值·····	(188)

第一节 文学审美价值的内涵	(188)
一、文学审美价值的涵义	(188)
二、文学审美价值的特点	(191)
第二节 文学审美价值的构成	(195)
一、文学的审美认识价值	(197)
二、文学的审美教化价值	(200)
三、文学的审美娱乐价值	(204)
四、审美价值与认识价值、教化价值、娱乐价值的关系	(206)

第三编 发展论

第八章 文学的起源和发展	(211)
第一节 文艺的起源	(211)
一、文艺起源诸说	(211)
二、劳动在文艺起源中的决定作用	(215)
第二节 文学发展与社会发展	(222)
一、文学发展与经济	(222)
二、文学发展与政治	(226)
三、文学发展与其他意识形态	(227)
四、文学发展与社会心理和文化氛围	(231)
第三节 文学发展中的继承与革新和各民族文学的相互影响	(236)
一、文学发展中的继承与革新	(236)
二、文学的民族特色与各民族文学的相互影响	(240)
第九章 社会主义文学	(248)
第一节 社会主义文学的服务方向	(248)
一、无产阶级文学的党性原则	(248)
二、社会主义文学必须坚持“为人民服务，为社会主义服务”	(250)

三、反映社会主义时代精神是社会主义文艺的主旋律···	(252)
第二节 社会主义文学的审美特征·····	(255)
一、探讨社会主义文学审美特征的理论依据·····	(255)
二、社会主义文学的审美特征·····	(257)
第三节 “双百”方针与社会主义文学的繁荣·····	(263)
一、贯彻“双百”方针,促进文艺的繁荣·····	(263)
二、正确把握商品经济大潮中社会主义文学的价值 取向·····	(265)

第四编 创作论

第十章 文学的创作过程·····	(271)
第一节 文学创作中的主体和客体·····	(271)
一、文学创作的主体·····	(271)
二、文学创作的客体·····	(276)
三、主体和客体在创作中的关系·····	(279)
第二节 文学创作的过程与规律·····	(286)
一、创作动机的触发·····	(286)
二、艺术形象的孕育·····	(288)
三、艺术传达的二度创造·····	(291)
四、文学创作的典型化规律·····	(293)
第十一章 文学创作的思维方式和心理特征·····	(301)
第一节 形象思维·····	(301)
一、形象思维的基本特征·····	(301)
二、形象思维与抽象思维·····	(307)
第二节 创作的心理特征·····	(310)
一、直觉·····	(310)
二、灵感·····	(314)
三、通感·····	(320)

第十二章 文艺思潮与创作方法	(324)
第一节 创作方法与文艺思潮	(324)
一、文艺思潮	(324)
二、创作方法	(326)
三、创作方法的选择和运用	(327)
第二节 现实主义	(330)
一、现实主义的基本特征	(330)
二、现实主义的流变	(334)
第三节 浪漫主义	(340)
一、浪漫主义的基本特征	(340)
二、浪漫主义的产生和发展	(347)
第四节 现代主义文艺思潮	(348)
一、现代主义文学产生的社会背景	(348)
二、现代主义文学的几种流派简介	(351)

第五编 接受论

第十三章 文学消费与文学鉴赏	(361)
第一节 文学消费	(361)
一、文学产品的生产与传播	(361)
二、文学消费的二重性	(362)
三、文学消费的“再生产”意义	(365)
第二节 文学鉴赏	(367)
一、文学鉴赏的性质、特点	(367)
二、文学鉴赏的发生及心理状态	(371)
三、文学鉴赏的过程与心理特征	(376)
第十四章 文学批评	(388)
第一节 文学批评的性质和作用	(388)
一、文学批评的性质	(388)

二、文学批评的作用·····	(392)
第二节 文学批评的标准·····	(394)
一、文学批评必须有标准·····	(394)
二、文学批评标准的历史性和多样性·····	(396)
三、马克思主义文学批评标准·····	(400)
第三节 文学批评的原则和方法·····	(409)
一、文学批评的原则·····	(409)
二、批评方法的多样性·····	(411)
后 记·····	(415)

绪论 文学理论的研究对象和方法

本书是以马克思主义文艺思想为指导，系统地阐述文学基本原理和介绍文学基础知识的教材。内容包括文学作品的构成、文学的本质与价值、文学的起源与发展、文学文本的创作过程、文学文本的接受等五大部分；力求全面涵盖人类文学活动诸方面的特点和一般规律。之所以定名为《文艺学基本原理》，是因为文学和各部门艺术的基本原理、原则是一致的，具有共同性，阐述文学的一些基本规律时常常会旁涉到其他艺术。

一、文学理论的形态

（一）文艺学的构成

文艺学是以人类的文学艺术活动为自己的研究对象的科学。广义的文艺学包括文艺理论、文艺史和文艺批评。狭义的文艺学即指文学理论。

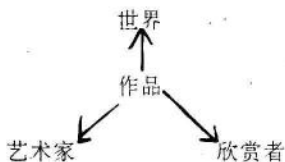
文学批评是以文学现象为评论对象的，如文学思潮、文学流派、文学运动、创作倾向、读者反应、对文学批评自身和文学鉴赏的研究等，特别是以作家作品的研究评论为主。它是文学创作和文学接受之间的桥梁和信息反馈的中介，具有指导阅读和影响创作的双重作用。

文学史阐述一定范围内文学发生发展的历史事实及其规律。通过对有代表性的作家、作品的评价，对一定时期的文学思潮和创作实践进行总结。可按地域、国别、时间来划分。

文学理论研究文学的基本原理和普遍规律,具体说来,它以概念范畴、原理原则的方式,从对文学的本质和特征、价值和功能、文本和作品、起源和发展、创作和接受等诸方面的研究中,揭示文学活动的一般规律。它以文学批评实践的经验和文学史发展的规律性为自己的思想资料,使理论的总结不断丰富发展,保持鲜活的生命;同时,它又为文学批评和文学史研究提供思想武器,使文学批评实践和文学史具有理论的指导。优秀的文学批评和文学史著述常因有科学的文学理论指导而显示出过人的识见和理论的色彩与深度。

· (二)文学理论的形态

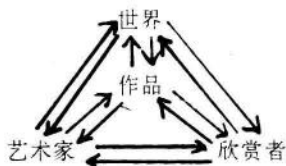
文学理论是文学实践经验的总结和升华,并随着文学实践的变化而发展。人类的文学实践即文学活动按照美国当代文艺学家M. H. 艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》一书中提出的著名观点,是由作品、作家、世界、读者等四个要素组成的。他用一个三角形的座标来表示这四个要素之间的关系:

他认为,“运用这个分析图式,可以把阐释艺术品本质和价值的种种尝试大体上划为四类,其中三类主要是用作品与另一要素(世界、欣赏者或艺术家)的关系来解释作品,第四类则把作品视为一个自足体孤立起来加以研究,认为其意义和价值的确不与外界任何事物相关。”^[3]这实际就是研究和阐释文学活动的多种角度,由此而形成文学理论的多种形态。例如从创作——作品——世界的关系来研究文学,认为社会生活是“一切种类的文学艺术的源泉”^[4],文学是社会生活的反映,又对社会生活起着重要的作用等,由此出发便产生了“摹仿”说、“兴观群怨”说、“种族时代环境”说、

“典型环境中的典型人物”说等等文学社会学视角的多种理论。又如从创作——作品——读者的关系来研究文学，认为无论是文学创作还是文学接受，都是人的特殊的心理行为、心理过程，由此出发便产生了西方的“净化”说、“移情”说、“直觉”说、“无意识”与“集体无意识”说和中国古代的“虚静”、“感兴”、“神思”、“意境”等等文艺心理学视角的多种理论。再如将创作——作品——欣赏的关系看作人们传递和接受审美信息的过程，创作就被认为是营造审美情感的符号，文本就是情感符号——文学言语——的结晶，欣赏则是破译语言符号然后感受艺术形象，由此而产生了结构主义、后结构主义等等文学符号学视角的理论。

但文艺学基本原理的理论形态应把握的不是文学活动中某个孤立的要素，或者孤立地把握某两个要素的关系，而是由四个要素所构成的整体活动，及其不断流动和反馈的过程。从这个意义上，我们可以对艾布拉姆斯的座标给予补充：

这样，我们对于人类文学艺术活动的运作情况就可以认识得更清楚全面了。而文艺学基本原理作为对人类文学活动的整体把握，理应涵盖各个方面的文学现象，理应汲取各种不同的研究角度和各种理论的长处，力求系统地对文学活动作出正确的理论阐释，而且，它应该随着文学创作实践的变化和文学理论的发展而发展。总之，它应当是一个科学的开放的体系。

马克思主义文艺理论是在马克思主义学说诞生后指导无产阶级的文学创作和文学研究的长期实践的过程中逐渐形成和不断发展的。马克思、恩格斯是马克思主义文艺理论的创始人。虽然他们没有专门的、系统的文艺理论论著，但是在他们大量的著述和信件

中发表了许许多多关于文学艺术的精辟见解,实现了人类文艺思想的一次根本性的变革。

在一个半世纪的无产阶级文学实践中,不少无产阶级革命家的文艺思想丰富和发展了马克思主义文艺理论,例如拉法格、梅林、普列汉诺夫、蔡特金、卢森堡、李卜克内西、列宁、斯大林、卢那察尔斯基、高尔基、瞿秋白、毛泽东、周恩来、邓小平等,特别是列宁和毛泽东对马克思主义文艺理论的发展作出了重大贡献。

在马克思主义文艺观的指导下,前苏联于四、五十年代编写出版了多部大学文艺学教科书,其共同特点是作者们试图以马克思主义唯物史观来解释文艺现象、建构文艺学原理的理论体系,使文艺学原理的理论构架建立在科学的基础之上。其主要内容和体例分为三个部分:文学的本质、特征和功能;文学作品的构成;文学的发展过程。他们根据马克思的经济基础与上层建筑关系的学说,把文学界定为社会意识形态的一种形式,重视文学的思想性、阶级性和党性,重视对社会主义文学的现实问题的探讨。但也比较重视文学自身的特征和规律,用了相当多的篇幅分析文学作品的构成和进行文学的分类研究。不足之处是具有简单化倾向,对文学的反映对象的特殊性研究不够,忽视审美主体的创造作用,忽视艺术思维的心理特征,缺乏对艺术形式的独立研究等。

50年代,苏联教材在中国翻译出版和苏联专家来华讲学,对传播马克思主义文艺观和文艺学原理起了积极的作用。五、六十年代,我国专家学者编写出版了多部文艺学原理教材,进一步发展、完善了文艺学原理的理论体系和使之具有民族特色。但是当时我国的文艺创作和理论研究比较单一的局面不可能给文学原理的构架提供多元的研究角度和参照系。经过几十年的努力,特别是新时期以来对于正反两个方面经验教训的汲取,对于传统文化和世界文化两个断层的弥补,使我们大大开阔了理论视野,重新寻找研究文学的各种研究角度和理论形态,以多元的参照系重新审视和构

建我们的文艺学体系,以致于上百种文学原理的教科书如雨后春笋,纷纷破土而出,真正形成了百花齐放、百家争鸣的大好局面。当代文艺学教材和专著对文学原理体系构架的改造,除少部分按照现代西方文学理论或中国古代文学理论范畴重建新构架外,多数是在原有的本质特征论、作品论、创作论、发展论、鉴赏批评论的基础上加以拓展和丰富、深化的。不仅扩充了创作论的内容,对创作过程、创作思维、创作主体的心理特征等等作了深入的阐述,而且对每一部分的理论观念、研究角度、论证材料等作了多方面的改造、拓展、丰富、深化,力求全方位、多角度地研究和说明文学艺术的特征和规律。

建构当代马克思主义文学原理,应当建立在以下基础上:第一,科学性。这首先是指以马克思主义的世界观和方法论——辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,因为它是经过实践检验证明了真理。其次,以马克思、恩格斯创立,由列宁、毛泽东等丰富和发展了的马克思主义文艺理论为指导,坚持那些已被文学创作和文学批评实践证明是科学的基本原理、原则。再次,立足于文学活动自身的特点和规律,对文学活动作全面的、整体的、全方位、多角度的深入的考察和研究,力求科学地把握和说明文学现象。第二,实践性。理论是实践经验的总结和升华。文学原理固然应有稳定性,但也应根据文学创作和文学批评实践的进展不断验证自己的原理原则的科学性和补充新内容。例如创作论的研究阐述就有赖于现代主义诸文学流派的产生和文艺心理学的进展,特别是新时期文学创作的成就。不断吸收新成果乃是为理论注入新鲜血液,使其保持鲜活的生命。第三,开放性。文艺学基本原理作为对人类文学活动的整体把握,理应全面涵盖文学现象,作出科学阐释。各种文学理论的研究领域和研究角度各有所侧重,自有其深入的发现,也存在着片面和不足。汲取各种理论的长处,构成互补,扬长避短,方能使我们的文学原理更科学、更全面。例如传统的社会—历史批评将

文学放在社会、历史、文化之中作全面的考察,深刻揭示了文学的本质特征。而 20 世纪西方文论尽管有其片面性,但强调了文学活动中主体的审美创造和非理性因素与文学作品中形式的独立意义和对内容的超越,补充和弥补了社会—历史批评的不足,从而将文学理论大大向前推进了一步,使得创作和接受过程的心理现象得以揭示和说明,使得文学特征的研究大大深入了。当代众多新学科的涌现为我们提供了新的观照视角和研究方法,必将提高我们的科学水平。不断吸收新学科、新理论的成果,将使文学原理成为一个开放的科学的体系。

二、文学理论研究的基本对象

文学理论的研究对象是人类的文学活动。但是,正如马克思以“单个商品”为“元素形式”来解剖整个资本主义社会的经济运动规律一样,文学理论也应当以文学作品的具体研究来剖析文学活动的规律,因为文学活动的基本元素、一切文学现象的核心是文学作品,所以在艾布拉姆斯的座标系中作品处于中心位置,作品与世界、艺术家、欣赏者的关系便构成了文学活动的系统。而文学作品的性质特征首先便与它的存在形态有关。

(一)文艺作品的物质形态

作为人类掌握和反映世界的方式之一的艺术,包括文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑艺术、戏剧、影视等诸多门类,根据反映对象和使用的物质材料的不同,以及所塑造的艺术形象的形态的不同,一般把艺术分为四大类:1. 造型艺术,包括绘画、雕塑、建筑艺术和我国的书法,着重表现客观对象的色彩、线条、形状在人们视觉上引起的审美感受,运用纸、墨、颜料、金、石、玉、竹、木等物质材料塑造出人们可以直接感觉到的艺术形象。2. 表演艺术,包括音乐、舞蹈,着重表现的是客观对象的音响、旋律、节奏在人们听觉上引起的审美感受或客观对象的运动规律在人们视觉和运动感觉上

引起的审美感受,它运用各种乐器和人的嗓音的有组织音响或人体的姿态动作,塑造直接作用于听觉或视觉的艺术形象。3. 语言艺术,即文学。它以口头语言或书面语言为物质材料来塑造人们在想象中感受的艺术形象。4. 综合艺术,包括戏剧、电影、电视。它综合运用各种艺术的物质材料和艺术手段来塑造艺术形象,着重表现的是人物性格和行动的矛盾冲突。

语言是文学的物质材料,也是文学的物质形态。高尔基说:“语言把我们的一切印象、感情和思想固定下来,它是文学的基本材料。”“文学就是用语言来创造形象、典型和性格,用语言来反映现实事件、自然景象和思维过程。”^⑧作家按照一定的创作意图,运用语言文字塑造艺术形象来表现和反映他对生活的感受,这就是文学作品。我们所说的文学作品即作家用语言创作出并印刷在纸面上的作品,接受美学称之为文本。文学作品是内容与形式的统一体,但是从科学抽象的角度,我们可以从内容与形式两个方面解析它,内容是指作品的题材、情志、主题及意蕴等,形式是指表现这些内容的语言、结构、体裁、表现手法等等;但是作品的内容与形式其实是不可分的,内容即形式,形式即内容,二者统一于作品的艺术形象。当我们说到阿Q这个形象时,他是《阿Q正传》内容与形式诸要素的统一。因此从这个意义上,我们说文学形象是文学作品的存在方式。每个文学作品都会塑造或一个、或一组、或一个系统的文学形象。

文学形象是用语言创造的。但作家文本中的语言并非一般的、日常的、普通的语言,它是作家头脑中孕育成熟的审美意象的语符化,它的排列组合常常是“对正常语言的偏离”和“陌生化”,是“对普通语言的有组织的违反”,从而达到艺术地“更新我们对生活和经验的感觉”^⑨。严格说来,应当说普通语言或一般语言是文学的物质材料,是构成文本、文学语言的材料,文学语言则是审美意象化的语符,它不是材料,而就是文学实体本身,是人的情感的符号、