

文学欣赏新编

胡山林 ◇ 主编

李楠 胡春贞 彭翠 ◇ 副主编

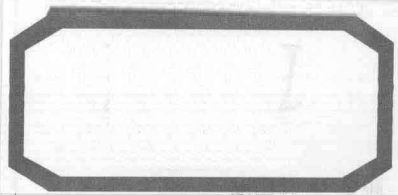
高 等 院 校 素 质 教 育 课 程 “ 十 二 五 ” 规 划 教 材
河 南 省 精 品 课 程 《 文 学 欣 赏 导 引 》 配 套 教 材

增强文学艺术修养，从容面对人生

文学名师执笔，以文学构成元素为角度重塑文学欣赏架构
理论简洁、示例生动具体，引导读者进入文学『门道』

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

文学欣赏新编

李楠 胡春贞 彭翠 ◇ 副主编

高等院校素质教育课程“十二五”规划教材
河南省精品课程《文学欣赏导引》配套教材

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

文学欣赏新编 / 胡山林主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2013.2
高等院校素质教育课程“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-29903-1

I. ①文… II. ①胡… III. ①文学欣赏—高等学校—教材 IV. ①I06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第309639号

内 容 提 要

文学欣赏能力既是大学中文专业,也是其他各专业学生都应该具备的基本能力,是综合素质的一个重要方面。本书是一部基础性、入门性的欣赏导引教材,主要介绍文学欣赏的角度、原则和方法,着眼于学生欣赏能力的培养与提高。

本教材与同类教材的区别,一是内容上首次把文学批评方法(模式)当作文学欣赏的角度来处理;二是形式上采用了“理论知识”加“欣赏示例”的编写体例。“理论”部分简明扼要,条理清晰,便于学生掌握;“示例”部分经典而生动,让学生一看就懂,从中领悟理论、学习方法。

为方便读者自学和教师授课,本书提供课件、教案、教学案例、思考题参考答案等资料,索取方式参见“配套资料索取说明”。

本书寓理论导引于文学作品的赏析之中,行文通俗易懂,语言平易流畅,具有可读性,适合作为各科大学生提高综合素质的教材,也适合文学爱好者自学。

高等院校素质教育课程“十二五”规划教材

文学欣赏新编

-
- ◆ 主 编 胡山林
 - 副 主 编 李 楠 胡春贞 彭 翠
 - 责任编辑 万国清
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
中国铁道出版社印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.5 2013年2月第1版
字数: 387千字 2013年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-29903-1

定价: 29.90元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

前言

P e r f a c e

1. 文学欣赏意义

这是一本讨论怎样解读、分析文学作品，从而提高文学欣赏能力的书。关于文学欣赏多方面的意义，留给授课老师发挥，此处从略。这里补充一则语录给大家——“五四”时期就出了名的作家和文学评论家台静农先生说过：“能有点文学艺术修养，才能活得从容些。”——这话到现在依然适用，永远适用；讲欣赏意义，有这句话，就够了。

为什么这样说呢？因为，这句话通俗地道出了文学的精髓和妙用。每个人都有一个人生，谁都想过好自己的人生，而过好的前提是对人生有比较清醒的理解和认识，有相对丰富的人生经验和人生智慧。可是我们的人生有限，认识能力有限，因而活得盲目，活得困窘，活得没有价值。有办法打开我们的心智，提高我们的人生境界吗？有啊！请到文学殿堂里来吧！

文学就是人学，文学中蕴涵着极为丰富的人生经验和人生智慧，是古今中外各种人的生存生活史、灵魂演变史、情感密码室；这是一个广阔神秘的宇宙，借助想象，我们可以上天入地、出入六合、思接千载、视通万里、观古今于须臾、抚四海于一瞬；在这里，我们“变成了”各种各样的人，体验了不同时代各种人的人生，不知不觉中多活了多少辈，能从中学到无限多的人生经验、人生智慧，潜移默化中提升了我们的人生境界……

请想一想，现实中有哪个人的生活经历如此丰富多彩、变化无穷呢？有幸欣赏文学作品的人有福了！所以有人说，即使有人提出只要我不再读书就可以成为历史上最伟大的国王，我也绝不答应；我宁愿做一个穷汉子，挤在一间窄小却富有藏书的阁楼里，也不愿当不好读书的国王。从艺术女神居住的山峰上所看到的风光，比坐在王位上看到的更加宏伟壮阔！

这，就是文学的价值，就是文学欣赏的意义。

2. 教材性质

本书是面向各个专业的公共选修课教材，或者说是高等院校人文素质教育公共教材，既可用于中文专业，亦可用于非中文专业。编者的基本想法是，让文学欣赏知识从中文系课堂解放出来，走向大众、走进人生，让文学欣赏能力成为每个现代人都具备的基本能力，成为每个人综合素养的一部分。因此，本书既追求知识的系统性、完整性，更追求知识的通俗性与普及性，目标是让非中文专业的学生 and 所有文学爱好者都能看懂，当然，最好能因此对文学产生更大兴趣，让文学切实滋养自己的人生。

3. 教材内容

本书紧紧围绕提高读者欣赏能力这一中心，设计了四编内容。第一编是文学欣赏的理论常识，这是进入文学殿堂必要的理论准备。第二、三编是本书的主体部分，介绍文学欣赏的基本角度、切

入点，也可以说是文学欣赏的方法。人们常说一句话——外行看热闹，内行看门道，这里介绍的角度、切入点，即进入文学的“门道”。第四部分是文学欣赏的基本原则，讲文学欣赏作为一种微妙的精神活动，需要遵循的一些原则。

4. 编写体例

考虑到读者对象和教材的基本宗旨，本书主体部分采用了理论加示例的写法。“理论”部分避免旁征博引，避免长篇大论，而是尽可能简明扼要、条理清晰，这样便于学生理解和掌握。实践证明，旁征博引和长篇大论的结果是让学生如入五里雾中，越来越迷糊也越来越反感；简明反而更符合学习心理、学习规律，事半功倍。“示例”部分，一是尽量“经典”，至少是比较典型，具有示范意义；二是尽量生动具体，让学生一看就懂，从中领悟理论、学习方法。

“理论”和“示例”的关系，犹如一匹马，“理论”告诉你“马”属于哺乳纲，马科，草食役用家畜，耳小直立，面长……你讲再多我还是糊涂；而“示例”是拉出一匹马让你亲眼看看，一看什么都明白了。

理论简明为教师留下了充分发挥的空间，也为愿意继续深入学习的学生提供了线索，示例部分教师和学生可以以例子为示范无限发挥，无限推演。

5. 为什么叫“新编”？

本教材名为“新编”，不是基本理论上有什么创新，而是从内容到形式（体例），都有别于编者自己过去编的以及同行编的同类教材。

首先，本书第二编“文学批评的方法与文学欣赏的角度”，是同类教材中首次把文学批评方法（也有叫模式、范式）当作文学欣赏的角度（宏观角度）来处理的。社会历史、心理分析、女性主义等文学批评方法，笔者认为就是解读分析文学作品的角度、切入点。在这里，方法、模式、角度、切入点，名异而实同。既然批评家可以从这些角度评论作品，为什么读者不能从这些角度解读、分析作品呢？再说，批评家不也是读者（当然是专业水平高的读者）吗？批评家的评论不也是对作品的解读和分析吗？把这些“方法”视为批评家的“专利”、“特权”而加以“垄断”，是没有道理的。因此，本书首次尝试把它们作为欣赏角度、欣赏方法来讲了。

其次，从编写体例上看，本书没有采用选讲经典名著和按文体（诗歌、小说等）讲欣赏的传统写法，而是采用以文学构成元素和批评方法为角度讲欣赏的写法。基本想法是，讲具体作品往往缺乏方法论方面的归纳和指导。按文体呢，虽然不同文体有不同特点，但是各文体间相通相同的因素怎么处理呢？比如意象、字词、语气、情调、格调、气势、风格等，各种文体都有，往哪儿放呢？如果不讲是遗漏，讲了单独放哪种文体都不合适。斟酌再三，本书采用了现在这种写法。

作为一本讲文学欣赏的教材，本书既注重方法（角度、切入点）的具体性，也注重其适度的概括性即抽象性。换句话说，本书所讲到的方法，对各种文体的作品都适用。这样就多少避免了单讲作品和按文体讲的局限性。中学课堂上常讲一句话，授人以鱼不如授人以渔，就是这个道理。当然，各种体例的教材各有特点，各有千秋，谁也无法达到完美，所以不同体例的教材不能互相取代，或者可以取长补短，在多样性中达到互补吧！

6. 建议教师有选择地讲

本教材既是写给授课教师的，更是写给学生和广大文学爱好者的；换句话说，既是用于教师“教”的，更是用于学生和读者“读”的。作为一门中文专业的基础课或非中文专业的公共选修课，如果

按部就班一节不落地挨着讲，既不可能，也没必要。“不可能”是因为授课时间不够用，“没必要”是因为教材本身好读易懂，大部分内容可以留给学生自己读。当然，教师的作用仍是巨大的，教师可以在简要介绍全书框架基础上选择其中要点、难点讲，选择更具有普遍意义的部分讲。而且，教师的作用主要还不是“讲”，而是引导学生做练习，即选择作品让学生按照书上的方法自己解读和分析，教师做批讲。这种教学方法对教师和学生的要求都很高，因而收获也大。没有什么比自己亲自解读、分析一篇作品更愉快更有意思的事了，从中获得的成就感和自豪感会让你异常兴奋，让你体会到精神劳动的愉悦感即幸福感。

7. 建议同学们多读文学作品，多练习写作

为了更好地提高文学欣赏能力，也为了理论的学以致用，根据多年的教学经验，笔者在这里给同学们的建议最主要的是两点：一是坚持不懈地多读文学作品——不读作品谈什么欣赏能力，谈什么提高人生境界？！关于这一点，本书附录有说明，此处不再赘述。

给同学们的第二点建议是：多多练习写一些作品赏析或评论文章。热爱文学的学生，一般都有良好的感受（悟）力，读完一部（篇）作品，或接触某个理论问题，常常是思绪纷飞，如乱云飞渡，心里好激动，但时过境迁，归于平静，回归于空（无）。思绪纷飞，就是你的收获，就是文学激发起的灵感，它微妙而独特，带着你自身所独有的精神信息，但你却无力把握，你抓不住它，它即生即灭，随风飘逝，实在太可惜了。怎么办？我劝同学们澄心凝虑，静思默想，把那些纷乱的思绪捕捉下来，慢慢整理，然后形诸于文字，用文章把它记录下来。当然，这样做一开始会很困难，得之于心不能应之于手，这就是表达的困境。这时候我劝你千万别放弃，你一定要知难而上，坚持下去。写作能力不是在读和想的过程中提高的（这里绝对不否定读和想有助于写作能力的提高），而是在长期坚持不懈的写作过程中提高的。也就是说，写作能力不是读和想出来的，而是用笔写出来的。如果你感到困难，我们建议你从短、小、浅写起，即没有长的有短的，没有大的有小的，没有深的有浅的。写作是一种综合训练，它能加深你的感受，激发你的灵感，训练你的逻辑思维能力和语言（文字）表达能力。现如今，各行各业都要求从业者具有一定的当然最好是很高的写作能力，而现在的文学欣赏课，正是锻炼写作能力的好机会。

总之，学习“文学欣赏”的过程，既是困难的，也是充满乐趣的，乐趣和困难相伴相随。起点一样，终点不同，至于你能走到哪一步，就看你自己了。学生时期人生的价值和意义，也就在这一过程中了。

为方便读者自学和教师授课，本书提供课件、教案、教学案例、思考题参考答案等资料，索取方式参见“配套资料索取说明”。

编者

2012年12月

目录

P e r f a c e

第一编 必要的理论入门

第一章 文学欣赏理论常识·····2

第一节 文学欣赏的含义及对象···2

一、何谓文学欣赏?·····2

二、文学欣赏对象·····3

第二节 文学与非文学的区别·····4

一、文学特征扫描·····4

二、文学作品的审美特质·····7

第三节 文学欣赏途径与文学教学方法·····9

一、文学欣赏基本途径·····9

二、文学课堂教学方法·····10

阅读链接·····11

第二编 文学批评方法与文学欣赏角度

引言 文学批评方法同时也是文学欣赏角度·····14

第二章 批评方法与欣赏角度·····15

第一节 社会历史角度·····15

一、理论知识·····15

二、欣赏示例·····16

思考练习题·····18

第二节 道德角度·····18

一、理论知识·····18

二、欣赏示例·····20

思考练习题·····23

第三节 人生角度·····23

一、理论知识·····23

二、欣赏示例·····25

思考练习题·····33

第四节 文化角度·····33

一、理论知识·····33

二、欣赏示例·····35

思考练习题·····37

第五节 心理角度·····37

一、理论知识·····37

二、欣赏示例·····40

思考练习题·····44

第六节 原型角度·····44

一、理论知识·····44

二、欣赏示例·····46

思考练习题·····49

第七节 女性主义角度·····49

一、理论知识·····49

二、欣赏示例·····51

思考练习题	56
第八节 生态角度	57
一、理论知识	57

二、欣赏示例	59
思考练习题	63
阅读连接	63

第三编 文学作品元素与文学欣赏角度

引言 文学作品元素即

文学欣赏角度

一、文学作品构成元素决定 文学欣赏微观角度	66
二、文学作品的构成元素	66

第三章 语言层面

第一节 音节

一、理论知识	69
二、欣赏示例	70
思考练习题	72

第二节 字词

一、理论知识	73
二、欣赏示例	73
思考练习题	75

第三节 语气

一、理论知识	76
二、欣赏示例	77
思考练习题	79

第四节 文体

一、理论知识	79
二、欣赏示例	80
思考练习题	83

第五节 古典诗词的语法特点

一、理论知识	85
二、欣赏示例	85
思考练习题	87

第六节 文学语言的多义性

一、理论知识	88
二、欣赏示例	88
思考练习题	91

第四章 形象层面

第一节 意象

一、理论知识	92
二、欣赏示例	94
思考练习题	95

第二节 意境

一、理论知识	96
二、欣赏示例	97
思考练习题	99

第三节 人物性格形态

一、理论知识	99
二、欣赏示例	100
思考练习题	103

第四节 人物形象与主题的关系

一、理论知识	104
二、欣赏示例	104
思考练习题	106

第五节 人物形象与作者的关系

一、理论知识	106
二、欣赏示例	108
思考练习题	112

第六节 把握故事情节

一、理论知识	112
二、欣赏示例	114
思考练习题	117

第七节 情节与人物性格的关系

一、理论知识	117
二、欣赏示例	118
思考练习题	119

第八节 评价情节的基本原则

一、理论知识	120
--------------	-----

二、欣赏示例	121	思考练习题	155
思考练习题	124	第四节 传神	156
第九节 背景	124	一、理论知识	156
一、理论知识	124	二、欣赏示例	157
二、欣赏示例	125	思考练习题	159
思考练习题	127	第五节 趣	159
第十节 氛围	127	一、理论知识	159
一、理论知识	127	二、欣赏示例	160
二、欣赏示例	128	思考练习题	164
思考练习题	130	第六节 风格	164
第五章 意蕴层面	131	一、理论知识	164
第一节 意蕴的含义及类型	131	二、欣赏示例	165
一、理论知识	131	思考练习题	168
二、欣赏示例	132	第七章 艺术技巧举隅	169
思考练习题	138	第一节 结构	169
第二节 表层意蕴与深层意蕴	138	一、理论知识	169
一、理论知识	138	二、欣赏示例	170
二、欣赏示例	138	思考练习题	172
思考练习题	140	第二节 象征	172
第三节 意蕴的丰富性	141	一、理论知识	172
一、理论知识	141	二、欣赏示例	173
二、欣赏示例	142	思考练习题	177
思考练习题	143	第三节 叙事角度	178
第六章 综合元素	144	一、理论知识	178
第一节 情调	144	二、欣赏示例	179
一、理论知识	144	思考练习题	181
二、欣赏示例	145	第四节 意识流	182
思考练习题	147	一、理论知识	182
第二节 格调	147	二、欣赏示例	184
一、理论知识	147	思考练习题	186
二、欣赏示例	148	第五节 荒诞	186
思考练习题	150	一、理论知识	186
第三节 气势	150	二、欣赏示例	188
一、理论知识	150	思考练习题	190
二、欣赏示例	152	阅读链接	190

第四编 用艺术眼光欣赏艺术

第八章 文学欣赏的原则 192

第一节 不可当真 192

一、这是真的吗 192

二、艺术≠生活 192

三、为什么不可当真 193

四、艺术并不要求把它的
作品当作现实 194

思考练习题 194

第二节 保持适当心理距离 194

一、毛泽东忘情入戏 194

二、适当的心理距离是欣赏活动
得以进行的前提 195

三、怎样保持适当心理距离 196

思考练习题 197

第三节 用心灵拥抱对象 197

一、衡量艺术不能拘泥于常识 198

二、欣赏艺术不能拘泥于常理 199

三、不能以科学眼光阐释艺术 199

思考练习题 201

第四节 通其意则无适而不可 201

一、奇特川剧《潘金莲》 201

二、用自由大胆的精神去欣赏 202

思考练习题 203

第五节 只可意会而不可求甚解 203

一、欣赏文学作品（尤其是诗词）
为什么“只可意会而不可求甚

解” 203

二、浦江青讲解《忆秦娥》 203

三、怎样理解“只可意会而
不可求甚解” 205

思考练习题 205

第六节 知人论世与从文本出发 205

一、知人论世解晏词 205

二、知人论世 206

三、从文本出发 207

思考练习题 208

第七节 从作品实际出发 208

一、荒诞的批评 208

二、“我端给你的是红茶，
你不要在里面找啤酒” 209

思考练习题 210

第八节 用历史眼光看作品 210

一、“安娜有什么好” 210

二、共时性与历时性 211

思考练习题 212

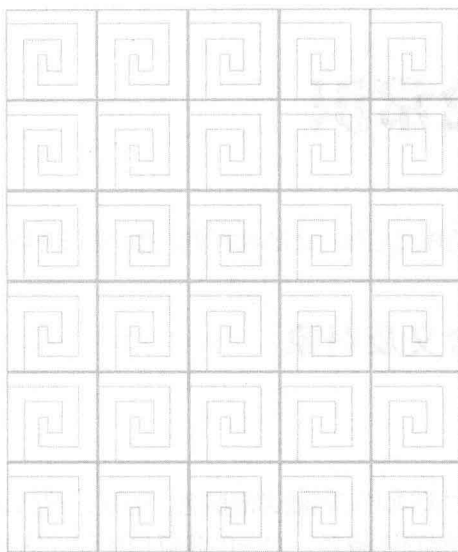
阅读链接 212

附录 213

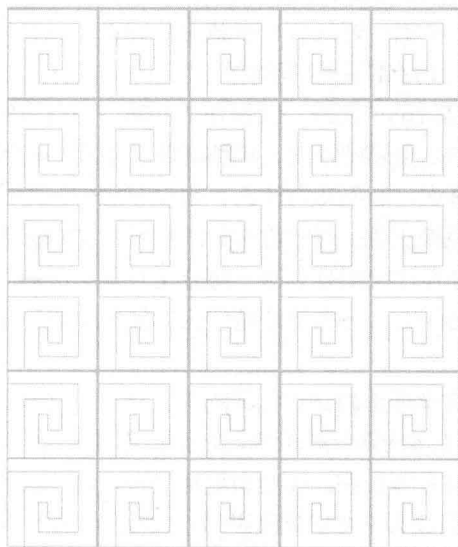
主要参考书目 217

后记 221

配套资料索取说明 222

文学欣赏是一种既轻松简单又复杂微妙精神活动。轻松简单，是指只要认识字，不需要有专门的文学理论知识就可以阅读作品；复杂微妙，是说文学欣赏的对象（文学作品）是经过作家精心创作的特殊的精神产品，它既复杂又微妙，要想比较深入地理解它、把握它，欣赏者必须具备哪怕是比较简单粗浅，然而却是最基本、最必要的文学理论知识。这些必要的知识是进入文学殿堂的路标，有了它的指引，才能够登堂入室，尽享其美。

第一编 必要的理论入门

文学是关乎灵魂的事业

第一章

Chapter 1

文学欣赏理论常识

文学欣赏理论常识多多，为节省时间、节省篇幅，本章选择最主要、最基本的理论常识进行介绍。

第一节 文学欣赏的含义及对象

一、何谓文学欣赏？

如书名所示，本教材主要讨论文学欣赏。文学欣赏是广大读者耳熟能详的概念，但是，它到底什么意思却未必人人都说得出口。这正应了一句俗话，你不问我还清楚，你一问我倒糊涂。这其实是一种很常见的思维现象，正如德国古典哲学家黑格尔所说，一般来说熟知的东西之所以不是真正知道了的东西，正因为它已经是熟知的。有一种习以为常的自欺欺人的事情，就是在认识的时候先假定某种东西是已经熟知的，因而不去管它了。这样一来，我们不知放过了多少自以为知而其实并不真知的东西。为了摆脱这一“自欺欺人”的思维状态，本书开头先来辨析“文学欣赏”这一基本概念。

不用说读者就知道，“文学欣赏”讨论的是文学接受者与文学作品的关系。用来描述、指称这一关系的概念主要有：阅读，欣赏，鉴赏，批评，接受等。

“阅读”是最一般意义上对作品的接受，读者对作品不管是否读进去，不管是否读懂，也不管是否有情感投入，只要读了即为阅读。

“欣赏”指的是以欣喜愉悦的心态对作品的接受，这是一种感性的、直觉的、情绪化、情感化的，即审美的接受，读者的感受往往可意会不可言传，可神通不可语达。一般大众对文学的接受大多在这一层面上。即使是文学专业工作者，例如语文教师、文学评论及研究工作者，如果不是以专业研究的眼光去看待作品，而只是消遣性、浏览性地阅读，只限于感觉感情层面，也在“欣赏”的范围。日常生活中当人们随意交谈：那书（文学作品）怎么样啊？不错！好玩儿！有意思！好看！或者相反。这些直觉的情感反应，或者说心理体验，就是我们口头上经常说的“欣赏”。

“鉴赏”的“鉴”字有鉴别、分析、审察的意思，人们常说的“品鉴”就是在“品味”中有所鉴别、有所分辨、有所察觉、有所发现。如果说“欣赏”时的心态是感性的，情感活跃、激动，对欣赏内容知其然而不知其所以然（只感觉好或不好、喜欢不喜欢，而不知为什么，也没有想到问为什么）；那么鉴赏时情感活动已经趋于平静，理性成分介入并逐渐加强，对欣赏对象既知其然又知其所以然。如中学语文教师对文学课文的分析，这篇作品啊，分为几大部分，这一部分又有几个段落，这一段又有几个层次，作品用了什么表现手法，主题思想是什么，艺术特征是什么，如此这般，条分缕析，头头是道，就属于“鉴赏”的范畴。

“批评”是在鉴赏基础上的理论概括和语言表述。一般文学理论教材对批评的定义是，在文学鉴赏的基础上，以美学的和历史的观点对各种文学现象进行研究、分析和评价的科学活动。作为一种“科学活动”，它对批评者的要求是很高的，要有理论水平，要有专业知识，还要有批评的专业训练，所以文学批评一般是专业人员的工作，是文学研究所里的研究员或大学文学院里讲师、教授的工作。

这里顺便提及一个小意思,即文学批评中“批评”的含义,与日常生活中“批评”的含义有所不同。日常生活中的批评是对负面东西(缺点、错误等)的否定,而文学批评中的“批评”等于“评论”,包括肯定优点和指出缺点错误,这是批评的本义、广义。

“接受”是一个大箩筐,它囊括包容了读者对文学作品的上述诸种活动和反应,直至包括对文学的教学和研究。文学接受是作品和接受者之间极有意味而又十分复杂的现象世界,因而是现代美学和文艺理论的一个重要概念。

而日常生活中以及一般文学理论教材中所说的“文学欣赏”,其含义却不仅仅只是指感性直觉和审美体验,而是要宽泛广阔得多。换句话说,文学欣赏,作为常用的基本概念或者理论范畴,有广义与狭义之分。广义等同于文学接受,包含了阅读、欣赏(狭义)、鉴赏和批评等概念,与“文学创作”相对应。现代文学理论视“文学”为一种“活动”,作为一种“活动”,包括四个基本要素,这四个要素构成的基本流程为:世界——作家——作品——读者。在这一流程中,作家的活动是文学创作,读者的活动是文学欣赏(接受),文学作品是联系作家与读者或者说创作与欣赏的中介。

由此看来,狭义的文学欣赏即上文所说的与“鉴赏”相区别的“欣赏”,指以欣悦、审美的心态对文学作品的感性把握;而广义的文学欣赏则指的是与文学创作活动相对应的文学接受。狭义的文学欣赏是一种“心态”,而广义的文学欣赏是一种“活动”。书名的“文学欣赏”,两种含义兼而有之,更多的是广义。

二、文学欣赏对象

本书讨论“文学欣赏”,“欣赏”是动词,“文学”是“欣赏”的对象,那么,什么是“文学”呢?

什么是文学?似乎是不成问题的问题,是人人都知道因而不需提问也不用回答的问题,其实不然。文学,虽然是我们再熟悉不过的概念,但要认真给它下个定义,却不像我们想象得那么简单。因为虽然人们使用了几千年,但截至目前国内外学术界还没有一个公认的定义,人们还在讨论、争论,由此看来,“什么是文学”差不多可以说是一个学术“陷阱”。这本教材是基础的人门性质的书,因而没有必要陷入这个漩涡。逻辑学告诉我们,对于一个概念的解释,一是把握其内涵,即下定义,二是把握其外延。如“树”,我们不说“什么是树”,而只说“树”的外延:松树、柳树、杨树等。对于“什么是文学”,我们亦采取这一方法,只讨论“文学”的外延,即文学包括哪些对象。

这里需要辨析几对基本概念。

(一) 文学 $\neq$ 文章

文学与一般文章不同。从基本性质来看,文学属于艺术的范畴,是艺术的一个门类,而文章是指独立成篇的、有组织的书面文字。广义的文章,既包括文学作品,也包括科学论(文)著(作)、通讯报道、调查报告、产品说明书等一系列实用文体,而文学的范围比文章狭窄得多。如果用个比喻的话,可以说文章是大海,文学是大海中的一个岛屿,岛屿上高高飘扬着一面大旗,上书两个醒目大字:艺术。换句话说,文学是文章之海中的艺术之国。

(二) 文学 $\neq$ 艺术

艺术王国的成员众多,主要有音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影等,其中也包括文学——文学是语言艺术,是以语言文字为媒介塑造形象、传情达意的一种艺术样式。由此说来,艺术与文学的关

系是大概念与小概念的关系，是包含与被包含的关系。文学属于艺术，但不等于艺术。但人们也常常把文学从艺术中单独抽取出来与艺术这一概念并列，即文学艺术；简称文艺。

把文学与艺术并列，从艺术分类学角度看，逻辑上说不通。但是，人们又这样自然而然地接受了。是谁这样做的，从什么时候开始这样分，没有人能说得清。很可能因为，在艺术这一家族中，文学对社会生活的影响太大了，被人们谈论太多了，因而习惯成自然了。当然，现在的文化艺术生活中，电影、电视可能更受人欢迎，影响面更大，但不要忘了，电影、电视、戏剧最重要的部分是剧本。剧本，剧本，一剧之本，没有好的文学本子做基础，单是表演、舞美、布景等，是不济事的。所以，电影、电视、戏剧这类综合艺术中，文学还是最基础、最重要的部分。

（三）文学≠文学作品

文学，按照美国当代文艺学家 M·H·艾布拉姆斯的观点，是一种活动——一种审美的精神活动；作为“活动”，由四个基本要素构成，即世界、作家、作品和读者，四者关系如图 1.1 所示。

根据上述理解，“文学”是一种活动——特殊的即审美的活动，“文学作品”是其中一个要素——当然是其中的核心要素，正是“文学作品”把其他三种要素联系在一起。文学欣赏的对象，泛泛地说是“文学”，准确地说应该是“文学作品”。因为读者要“欣赏”的是“作品”，而不是“活动”。

本书所讨论的文学欣赏，主要是一般读者大众（而非专家）的欣赏——对文学作品的阅读、感受、体验、鉴赏、分析和批评。

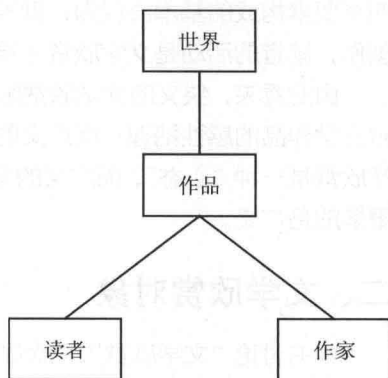

图 1.1 文学四要素

第二节 文学与非文学的区别

一、文学特征扫描

文学与非文学的区别，或者说文学的基本特征（准确地说文学作品的基本特征），主要表现为以下诸方面。

（一）非直观性

这是由语言的基本特性决定的。语言是一种抽象的人为符号，不具有具象性，因而以语言为媒介写出的文学作品，在不识字的人眼里，只不过是一行行、一页页的印刷符号而已。文学形象不像绘画、雕塑、舞蹈、戏剧、电影、电视等艺术样式里的形象那样具有可视性，即可直观性，所以，要想欣赏文学作品，必须调动想象力，通过想象把文字符号转化为具体可感的艺术形象。文学欣赏，实质上欣赏的是读者自己在心里“想象”出来的形象。文学欣赏的对象，宽泛地说是文学作品，而严格说起来，则是“显现”在读者自己心理屏幕上活起来的感性的艺术世界。

因为读者的主观条件不尽相同，所以对于同一形象的“想象”也不会完全一样，——当它出现在读者接受心理中时，已经不可避免地带上接受者本人的色彩了。不同时空不同生活经验不同性格

的读者心中的“林黛玉”是不可能完全一样的，这是文学欣赏与其他艺术欣赏的根本区别。

（二）抒写范围的无限性

文学的非直观性，是文学的局限，也是文学的长处。比起其他艺术的媒介来，语言使用起来最为自由、最为方便。语言与人的思想感情相伴相随，人的精神翅膀飞到哪里，它就能跟到哪里，因而文学抒写的对象无限丰富，抒写的范围无限广阔。自然界的日月星辰、蓝天白云、草木虫鱼，人类社会的政治变革、军事战争、人伦亲情，幻想世界的天堂地狱、牛头马面、神仙魔怪等，皆可纳入笔底。“广”可以写一个时代一个社会，“深”可以写一个人细腻入微的情感波澜。正所谓上天入地，出入六合，心游万仞，精骛八极，思接千载，视通万里，观古今于须臾，抚四海于一瞬。总之，这里是一座语言构筑起来的精神殿堂、精神宇宙，其蕴涵无限丰富，无比深远。在这里，现实的局限被突破了，有限与无限的界限消逝了，精神脱离了有限的、肉体的、个体的存在，飞升到无限高远辽阔的境界，从而窥得几分宇宙的真髓、生活的奥秘，心理上获得了极大的满足和快慰。人类生存于茫茫无限的宇宙时空中，常常苦恼于自身存在的有限性（时间上只有“一生”，空间上只有“一身”），因而与生俱来地怀有超越有限向往无限的精神欲求。对于满足这一欲求来说，没有比文学更好的了。

（三）虚拟性

文学作品是作家创造出来的。作家之所以创作文学作品，是为了表达自己对世界的某种感受和理解，为了传达自己的情思意念。要想达到这一目的，现成的生活材料往往很难恰好成为作家情感的合适载体，于是他必须发挥想象力进行虚构，虚构出一个模仿第一自然（生活）的“第二自然”（艺术世界），一个情思意念的客观对应物。这也就是虚拟。所谓虚拟，就是用虚构的方法模拟对象。这是艺术创造的基本方法之一。

作家“心造”的虚拟世界是一个奇妙的世界，它妙就妙在有无相因、虚实相生，妙在虚虚实实、有有无无、似虚似实之间，非有非无之际。相对于真实的现实世界来说，艺术世界具有明显的虚拟性和假定性特征。虚拟和假定，是文学作为艺术的重要规定性。

（四）形象性

与形象性相对的是抽象性。抽象是科学的特点。科学要表述某一事物时，采用的是抽取本质形成概念的方法，将个别具体转化为抽象。而文学则与科学不同，文学在描述某一事物时采用的是感性的形式，即将抽象的东西（如情思意念）化为具体可感的艺术形象。正如黑格尔所说，艺术的使命在于用感性的艺术形象的形式去显现真实。

例如“愁”，用科学语言去表述，即一种忧虑的情绪。这里排除了不同时代不同社会不同国家不同民族不同性别不同年龄不同身份……的人，在不同境况下不同性质不同程度的“愁”的一切具体性、个别性、生动性、差别性，而只留下一句由概念组成的干巴巴的判断。这就是抽象。而文学家笔下的“愁”则是生动的、可感的，各以生动的形象感染着人们的心灵。如“若问闲情都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨”（贺铸）；“自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁”（秦观）；“城上高楼接大荒，海天愁思正茫茫”（柳宗元）；“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁”（李白）……

（五）情感性

这也是相对于科学而言的。“科学”表述某一对象时，要求的是客观、冷静、尊重事实。如仙人

掌，《辞海》是这样解释的：“仙人掌科。灌丛状肉质植物，高2~8米，节片扁平，绿色，卵形或长椭圆形，有黄褐色或暗褐色刺。……”而到了文学家笔下，客观冷静不见了，而灌注于满腔的激情。如流沙河的《草木篇·仙人掌》：“她不想用鲜花向主人献媚，遍身披上刺刀。主人把她逐出花园，也不给水喝。在野地里，在沙漠中，她活着，繁殖着儿女……”

在艺术里，没有纯粹客观的东西。一切都情感化了，心灵化了。这一概括，不但适应于抒情性作品，也适应于叙事性作品；不但适应于表现性作品，也适应于再现性作品。只不过是感情的表现形态不一样而已。

（六）主体性

同一题材，到了不同作家笔下就会得到不同的艺术处理，传达出不同的意蕴。为什么？很明显，因为作家把自己投射到对象中去了，作家既是在写对象，同时又是在写自己。作家的创作个性不同，写出来的作品也就不同。这就是文学艺术的又一重要特性——主体性。

例如，同是白杨，在茅盾笔下（《白杨礼赞》）象征了朴质、严肃、坚强不屈的北方的农民，尤其象征了民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强、力求上进的精神；而流沙河笔下（《草木篇·白杨》）的白杨表达的是作者的人格理想：做人要有独立人格，要刚正不阿，“寄言立身者，勿学柔弱苗”（白居易）。由此可见，创作主体不同，作品含义、风格也就不同。这就是文学的主体性。

（七）独创性

凡是优秀的作品都是富有独创性的，——或者是在题材方面，或者是在立意方面，或者是在艺术表现方面。人类渴望认识环境认识自身，渴望对世界对人生有新的感受新的体验新的理解新的认识。这种精神欲求是促使文艺创新的内在动力，具有独创性作品的产生适应、满足了这一精神渴求。“独创性”的价值即在这里。独创性作品扩大了文艺之国，给它的版图添加了新的省份，打破了人类惯常的麻木的心灵，使人类的感觉和思想总是处于一种常醒的新鲜的状态。所以英国诗人杨格称独创性作品是人们的大恩人。

（八）模糊性

这是相对于科学、哲学的精确、准确、确定而言的。文学的模糊性表现于以下几方面。一是形象的模糊性。这是语言艺术的非直观性造成的。例如曹雪芹写贾宝玉“虽怒时而似笑，即瞋视而有情”，写林黛玉“两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目”，写王熙凤“粉面含春威不露，丹唇未启笑先闻”，历来被评为传神之笔，但他们到底是什么样子，仍然说不清。再如“他高高的个子”，“年轻时候”，“黄昏时分”都很模糊。即使是使用了准确的数字，但这些数字的准确度却靠不住。如“白发三千丈”、“飞流直下三千尺”、“日啖荔枝三百颗”、“南朝四百八十寺”、“天下黄河九十九道弯”之类都是。二是情感的模糊性。如“相看两不厌，只有敬亭山”（李白），“行到水穷处，坐看云起时”（王维）等。即使是有名称的感情（如“愁”），当你具体体验时也仍然是模糊的。如“而今识尽愁滋味，欲说还休；欲说还休，却道‘天凉好个秋’”（辛弃疾）。三是意蕴意味的模糊性。如孟浩然的《春晓》（“春眠不觉晓”）和白居易的《花非花》（“花非花，雾非雾”）都只有寥寥数句，且明白晓畅，然而其意蕴意味却朦胧蕴藉，不好确指，给人留下思考品味的极大空间。西方现代美学理论所谓的“意义空白”、“含义不确定”等，是对意蕴模糊性的理论概括。

（九）象征性

传统的文艺理论在谈象征时，只是把它当作一种具体的艺术表现手法，而现代文艺理论则对象征理解得更宽泛，认为它不仅是一种艺术技巧，还是一种艺术思维方式，它体现了艺术的本质特征，内在地蕴涵着审美的秘密和艺术的灵魂。应当说，这种观点是深刻的。因为象征的基本内涵是用具体形象来标示某种不可见的意蕴，而文学创作正是人们用自己创造的艺术形象来表达难以言喻的经验和情感，将无形无相无体无状看不见摸不着的“意识”化为具体可感的形象。从这个意义上说，一切优秀的文学作品都可以说是人类生活和心灵的象征，都具有超越性的象征品格。

（十）审美性

在精神生活中，人类除了理性的认识上的满足（求真）和道德伦理上的纯洁（求善）之外，还要求情感上心灵上的慰藉（求美）。求美的冲动与生俱来，而且随着文明的进步与日俱增。人们不满于现实生活的平庸与沉重，因而时时追求着永不可即的美好理想，需要在理想的梦幻中使扭曲压抑的心灵得到暂时的自由和解放；人们不愿浑浑噩噩地活着，因而总要苦苦地追问为什么而活着，追问终极的价值和意义，寻求灵魂的故乡；世上的瞒和骗太多了，因而人们要求真诚的交流和坦露，要求心灵的对话和回应，要求人与人之间多一些温暖和友爱；生存的艰苦磨钝了人的感觉，因而要求感觉的苏醒与活跃；个体生存的时空太狭小太短暂太有限了，因而要求超越有限，向往无限和永恒……总之，现实的生存处境太沉重太紧张太苦太累，因而人类迫切希望有一个空灵一点、轻松一点、自由一点的精神空间得以休憩，得以调整，得以滋养。人类需要与现实与功利拉开一点距离，反观和回味一下自己和这个世界。于是艺术就出现了，文学就出现了。这是一个美的天地、美的王国，它是人类对世界对人生进行审美体验所结出的硕果，反过来它又为人类进行审美体验提供了最佳的客观对应物。人类在艺术品中发现了自己，发现了整个世界。艺术使人类的生命焕发光彩，给人类的心灵以温馨的抚慰，使人类的生活变得更美好。——这，就是文学的审美性。

关于文学的特征，这里一口气列了十个。看到这里，读者是否会问，你凭什么写十个，而不是三个四个（一般文学理论教材列三个或四个），或五个六个。我的回答是，我想写十个，我想让没有系统学过文学理论的人对文学有一个全方位的认识。“我想写十个”，这不是强词夺理，不是开玩笑，而是有理论根据的。我的理论根据就是，文学属于人文学科。在人文学科里，没有固定的、全世界公认的、永恒不变的结论，一切结论都是相对的，所以给你留下了无限创造的空间。明白这一点，对于学习文学来说意义极为重大。它给人的启示是，对于人文学科的任何结论都不要迷信，而要带着一种批判的、怀疑的眼光看，这样有利于解放你的思想，有利于培养独立的学术品格。这种方法论方面的启示比你死记几个观点或结论，更有价值，更有意义。

二、文学作品的审美特质

文学欣赏的具体对象是文学作品，那么文学作品与非文学作品，如实用文体的通讯报道、消息、科学论文等有什么根本区别呢？简单地说，区别在于文学作品具有审美特质而非文学作品没有。那么，什么是审美特质呢？

这里仍然不打算旁征博引，不打算从理论上展开深奥的逻辑思辨，而只想借几个读者熟知的小例子和读者一起探讨。