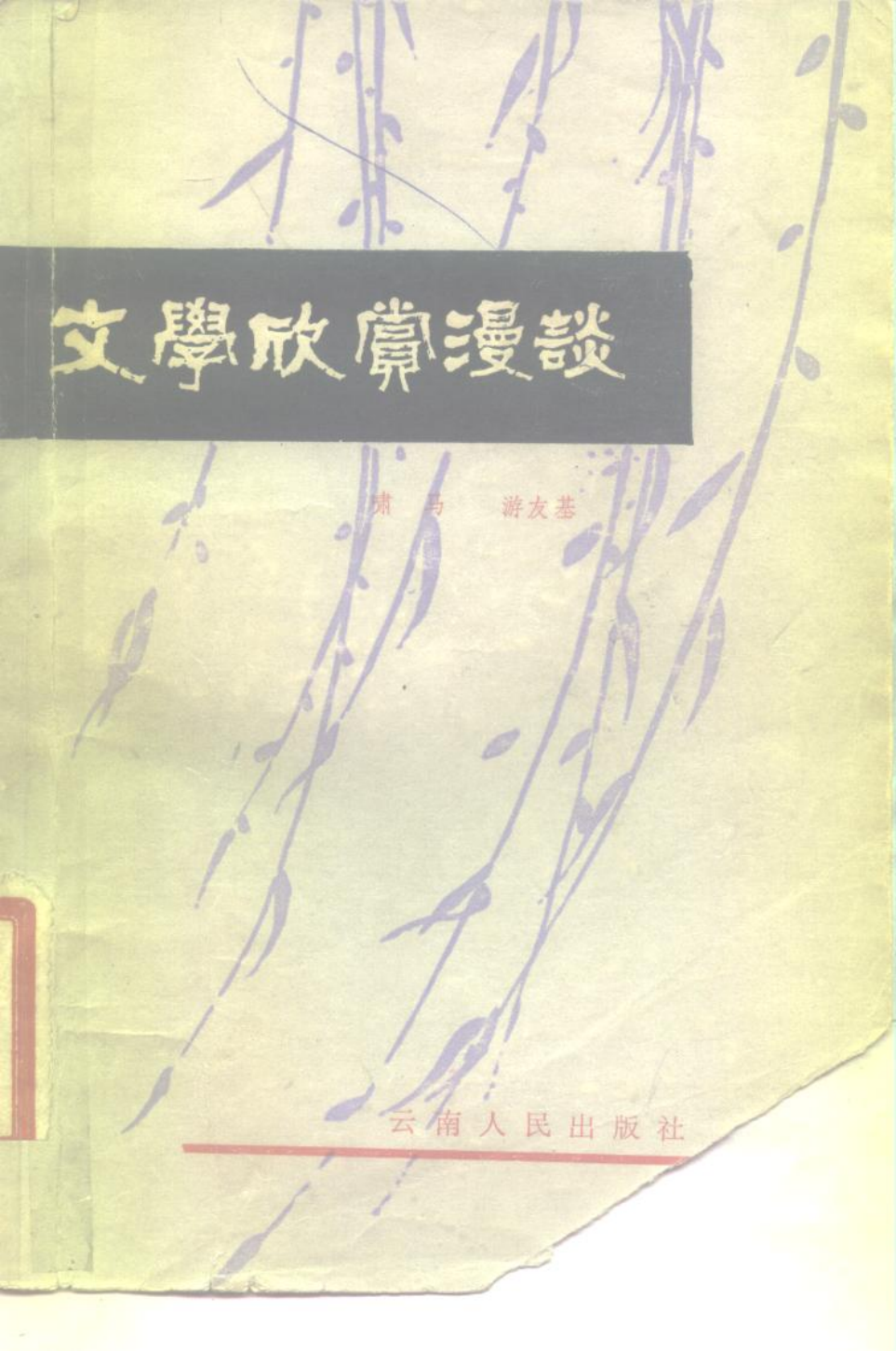

文學欣賞漫談

褚 馬 游友基

云南人民出版社

10/44

文学欣赏漫谈

啸 马 游友基 著

云南人民出版社

一九八二年·昆明

首都师范大学图书馆

20866161

责任编辑：黄 敏

封面设计：李惠明

封面题字：杨向阳

文学欣赏漫谈

啸 马 游友基 著

*

云南人民出版社出版
(昆明市书林街100号)

云南新华印刷二厂印刷 云南省新华书店发行

*

开本：787×1092 $1/32$ 印张：7.875 字数：167,000

1982年4月第一版 1982年4月第一次印刷

印数：1—7,700

统一书号：10116·896 定价：0.60元

目 录

一 文学欣赏的意义

“生活的教科书”

——文学欣赏的教育作用 2

“时代的镜子”

——文学欣赏的认识作用 7

“灵魂工程师”

——文学欣赏的审美作用 11

二 文学欣赏的特点

“披文以入情 瞻言而见貌”

——形象思维与逻辑思维的紧密结合 17

“不是情人不泪流”

——感动和共鸣 24

“煤渣”和“兰花”

——阶级性与共同美 30

“记得绿罗裙 处处怜芳草”

——联想和再创造

三 诗歌欣赏

“纵横诗笔见高情”

——诗歌的激情和抒情方式 51

“有境界则自成高格”

——诗歌意境的美 63

犹矿出金 掷地有声

——诗歌语言的形象、精炼和音乐美 82

四 散文欣赏

追踪摄迹 形散神凝

——散文的线索 101

传神写照 妙在其中

——散文的“眼” 108

味之无极 闻之动心

——散文的诗意 117

万紫千红 尽态极妍

——散文的风格 123

五 小说欣赏

走进人物的画廊

——人物性格的真实性、典型性、丰富性 138

风景画与风俗画

——小说的环境描写 162

作品的“灵魂”

——把握小说的主题 174

六 戏剧欣赏

戏从哪里来

——没有冲突便没有戏剧 187

波谲云诡 跌宕多姿

——引人入胜的戏剧情节 204

话到人到

——戏剧语言的个性化与动作性 231

后记 244

一 文学欣赏的意义

文学欣赏是人们在阅读（或听讲）文学作品时的一种精神活动。它的特点在于：欣赏者通过作品的文学语言，感知艺术形象，具体地认识形象所反映的社会生活的本质，领会其蕴含的思想感情，从而在精神上得到审美享受。文学创作和文学欣赏是相互依存的。“文章合为时而著，诗歌合为事而作”（白居易《与元九书》）。作家写出作品，总希望人们阅读它，欣赏它，理解作品的思想意义，达到“补察时政”、“泄导人情”的目的。所谓“藏之名山”，不过是愤激之言，目的仍在“传之后世”。黑格尔也说：“艺术作品尽管自成一种协调的世界……却不是为它自己，而是为我们而存在，为观照而欣赏它的听众而存在”（《美学》）。

文学作品反映社会生活又反作用于社会生活，这种“物质变精神，精神变物质”的辩证过程，是通过创作和欣赏来实现的。没有文学欣赏活动，创作就失去了存在的价值，文学作品也就不能发挥它的社会作用。

社会主义制度结束了精神生产为少数剥削阶级垄断的历史，开创了“伟大作品真正为全体人民所共有”（列宁《列·尼·托尔斯泰》）的新时代。“作家从来没有这样为读者群众所关怀和接近”（高尔基《论文学》）。文学欣赏已成为亿万人民精神生活中不可或缺的组成部分。在这种情况下，

就很有必要对文学欣赏的意义，文学欣赏的特点以及如何欣赏各类文学作品这样一些问题，进行比较具体深入的探讨；借以端正我们的欣赏态度，纯洁我们的欣赏趣味，提高我们的欣赏水平。

文学欣赏是一种历史悠久的社会现象。早在二千多年前，孔子就肯定了我第一部诗歌总集《诗经》的社会功能：“《诗》可以兴，可以观，可以群，可以怨”（《论语·阳货》）。意思是诗具有启发鼓舞的感染作用，考察社会现实的认识作用，互相感化和互相提高的教育作用。批评不良政治的讽刺作用。这一论述，初步触及了文学欣赏的作用。毛泽东同志在《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出：文艺作品“能使人民群众惊醒起来，感奋起来，推动人民群众走向团结和斗争，实行改造自己的环境。”则对文学欣赏的社会意义作了科学的说明。

下面，将分别阐述文学欣赏的教育作用，认识作用和审美作用。

“生活的教科书”

——文学欣赏的教育作用

俄国伟大的革命民主主义者车尔尼雪夫斯基在《生活与美学》一书中，曾高度评价艺术能担负起“人的生活教科书这个高尚而美丽的使命。”文学作品作为“生活教科书”的教育作用，首先是通过塑造鲜明的人物形象来体现的。

例如，车尔尼雪夫斯基的《怎么办》刻画了俄国平民知

识分子革命者的形象，书中的拉赫美托夫表现出为了革命理想，勇于经受任何艰难困苦的考验的牺牲精神。这本书，对以后的革命者产生过巨大的影响。

保加利亚的无产阶级革命家季米特洛夫曾说“拉赫美托夫是我特别喜欢的人物，我立志要做一个坚强的、有自制力的、毫不畏缩的、能够自我牺牲的人，我要在同艰难困苦作斗争中锻炼自己的意志和性格。”后来他又在《同法西斯主义斗争的文学》那篇讲演中说道：“我还记得，在我少年时代，是文学中的什么东西给了我特别强烈的印象，是什么榜样影响了我的性格？我必须直接地说：这是车尔尼雪夫斯基的书《怎么办》，我在参加保加利亚工人运动的日子里培养起来的那种坚持力和我在来比锡法庭上所采取的那种一贯的坚持力、信心和坚定精神——这一切都无疑地同我在少年时期读过的车尔尼雪夫斯基的艺术作品有关系”。普列哈诺夫认为这部作品“成功地描绘了过去未曾见过的正面英雄，……对于整个时代，起了真正的‘生活教科书’的作用”。列宁青年时代也非常喜爱《怎么办》，在一个夏天连续看了五遍，感到每读一遍都可以从中发现一些新的令人激动的思想。

《钢铁是怎样炼成的》的作者奥斯特洛夫斯基曾经谈到《牛虻》给他的深刻印象：“有一些书塑造了革命者的鲜明形象，他们英勇无畏，刚毅坚强，彻底献身于革命事业，给我留下了不可磨灭的印象，我产生了做这样的人的愿望。……牛虻的主要方面，那我是肯定的，我赞成他的勇敢，他的非凡的毅力，赞成他这种类型的人，能够忍受巨大的痛苦而心不在任何人面前流露，我赞成这种革命者的典型，对他来

说，个人的一切同集体事业相比较是微不足道的。”（转引自《〈牛虻〉是怎样写成的》，《十月》一九七八年第二期）

而奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》更成为千百万革命青年的精神武器，我国著名的战斗英雄吴运铎在《把一切献给党》中，描述了他参观奥斯特洛夫斯基博物馆的情况：

玻璃书柜里，放着《钢铁是怎样炼成的》各种文字的译本，也有由前线送来的一些《钢铁是怎样炼成的》，这些书有的被炮火烧焦了封面和书页，有的被枪弹打穿了，上面还染着战士的血渍，英勇的红军战士们带着这心爱的书去打仗。他们在炮火横飞的战场上，常常高喊着“保尔”的名字冲锋。

临别，我在博物馆的纪念册上写着：

保尔·柯察金，您给了我们中国人民无穷的勇气和力量，使我们战胜了一切困难和一切敌人。

吴运铎同保尔一样在战火中炼成钢铁战士，被誉为“中国的保尔·柯察金”。从他上述的话里，可以见出文学欣赏的巨大教育作用。

解放后，我国涌现了《红旗谱》、《红日》、《青春之歌》、《林海雪原》、《创业史》、《百炼成钢》、《红岩》这样一批优秀的小说，短短几年间拥有了千百万读者。人们争相阅读欣赏，学习着书中英雄人物的光辉品质。一位读者在给《青春之歌》的作者杨沫的信中写道：

《青春之歌》已看了许多遍，每次合上书本，总仿佛看到卢嘉川的身影，使我感奋异常。他激发我树立崇高的革命理想和为革命理想而奋斗的志向。记得我小时

候，真不愿书中安排卢嘉川牺牲了，我常对同学说：

“如果是我，就写他后来被罗大方带了队伍救了出来，这样的人不死多好！”后来我明白了“要奋斗就会有牺牲，死人的事是经常发生的。”正象卢嘉川在狱中给林道静的信中所说的：“每天每天我们的同志都在流着大量的鲜血，都在为着那个胜利的日子去上断头台。”您这样安排，把卢嘉川这一英雄形象推上了高峰，从而反映出革命斗争的艰难曲折，胜利来之不易，给读者的教育才更深刻。”（《关于〈青春之歌〉的通信》，《北京文艺》一九七七年第八期）。

当然，文学欣赏的教育作用，不仅仅表现在作品塑造的英雄人物身上。有的作品抒发了崇高的感情，使人奋发激励，纯洁向上；有的作品寄寓着生活的哲理，使人增添智慧，丰富知识。欣赏这样的作品，我们也能从某一方面受到教育和启发。

举个例子来说。一九三四年方志敏同志率抗日先遣队北上，转战皖浙，震动江南半壁河山，后来不幸被捕，牺牲于南昌。抗战的第三年叶剑英同志在重庆写了一首题在烈士照片上的七绝：

血战东南半壁红，
忍将奇迹作奇功。
文山去后南朝月，
又照秦淮一片枫。

那时，八路军重庆办事处，被白色恐怖包围，敬爱的周总理曾背诵这首诗对同志们进行气节教育。文天祥（字文山）写下了“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的名句，从容就

义。他那慷慨不屈的民族气节，仿佛辉耀在南国上空的皎洁明月，六百多年后又照着江南的一位远超出古人的无产阶级英雄，在悠久开阔的历史背景上歌颂了方志敏。我们欣赏这首诗，不也会被一种壮怀激烈的崇高气节所感动吗？

苏轼的《题西林壁》：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”既描写了庐山景色的变幻多姿，又使人领悟“当局者迷，旁观者清”的道理。朱熹诗：“半亩横塘一镜开，天光云影共徘徊。问渠那得清如许，为有源头活水来。”则启迪人们：善读书者须觅得“源头活水”，这和歌德说的：“理论是灰色的，生活之树常青”，有异曲同工之妙。

即便欣赏揭露丑恶和黑暗的文学作品，读者也能从反面受到教育。我们读契诃夫《装在套子里的人》，看到那个“总想把自己包在壳子里仿佛要为自己制造一个套子，好隔绝人世，不受外界影响”的顽固反动而又卑鄙齷齪的别里科夫，就会产生强烈的憎恶。特别是看到别里科夫对全城人精神上的禁锢和压抑，弄得思想上有一点进步的民主主义因素的人都怕他。“在别里科夫这类人的影响下，全城的人都战战兢兢地生活了十五年，什么事都怕。他们不敢大声说话，不敢写信，不敢交朋友，不敢看书，不敢周济穷人，不敢教人念书写字……”。我们的心中就会涌起对沙俄反动统治的革命义愤，从而认识到必须把产生别里科夫那样的人的社会制度连根拔掉。“动摇资产阶级世界的乐观主义，不可避免地引起对于现存事物的永世长存的怀疑”（恩格斯《致敏·考茨基》）。正是欣赏这类批判现实主义作品的教育作用。

“时代的镜子”

——文学欣赏的认识作用

文学作品是通过语言塑造形象来反映生活的。作家挥动生花之妙笔驰骋联翩的浮想，把古往今来，祖国异域的一切生活内容描绘成逼真的画卷。大至复杂的历史事件，小至细微的心理活动，无不栩栩如生地摄入笔底。这就决定文学欣赏具有一种特殊的真实生动的认识作用。正如恩格斯在《致玛·哈格奈斯》那封著名的信中所说的：“巴尔扎克我认为他是比过去，现在和未来的一切左拉都要伟大得多的现实主义大师。他在《人间喜剧》里给我们提供了一部法国‘社会’特别是巴黎‘上流社会’的卓越的现实主义历史。他用编年史的方式几乎逐年地把上升的资产阶级在一八一六年至一八四八年这一时期对贵族社会日甚一日的冲击描写出来，……在这幅中心图画的周围，他汇集了法国社会的全部历史，我从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西也要比从当时所有的职业历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”列宁称列夫·托尔斯泰是“俄国革命的一面镜子”。高尔基把文学作品看做“时代的生活和情绪的历史。”在我国文学史上，杜甫的诗歌深刻地多方面地反映了安史之乱前后人民的疾苦，民族的灾难，而被誉为“诗史”。《红楼梦》由于它以史诗般的规模，深入细致地剖析了行将崩溃的封建社会的各个方面，因而有人把它比做“封建社会的百科全书”。所有这

些，说的都是文学欣赏的认识作用。

试以封建社会的阶级剥削为例。毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》一书中论述道：“封建的统治阶级——地主、贵族和皇帝，拥有最大部分的土地，而农民则很少土地，或者完全没有土地。农民用自己的工具去耕种地主、贵族和皇室的土地，并将收获的四成、五成、六成七成甚至八成以上，奉献给地主、贵族和皇室享用。这种农民，实际上还是农奴。”这是科学的概括。我们读了，对封建社会的剥削关系，得到一种理论上的认识。

而文学作品却提供了一幅幅生动的生活图景。让我们欣赏一些古典诗歌吧：

“春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死”（李绅《古风》）。

“父耕原上田，子劬山下荒。六月禾未秀，官家已修仓”（聂夷中《田家》）。

“二月卖新丝，五月粜新谷。医得眼前疮，刮却心头肉，”（聂夷中《伤田家》）。

农民整年辛勤劳动，却落得谷输官仓，穷困饿死，封建剥削是何等惨酷。

张籍的《野老歌》：“老农家贫在山住，耕种山田三四亩，苗疏税多不得食，输入官仓化为土。岁暮犁锄傍空室，呼儿登山收橡实。西江贾客珠百斛，船中养犬长食肉。”更以真实的细节，突出了“不得食”与“化为土”，“收橡实”与“犬食肉”这样尖锐的阶级对立。

我们把欣赏的范围稍微扩大一些，则可以看到不仅农民，其他的劳动者也同样受封建剥削而过着贫困痛苦的生

活。

读白居易《卖炭翁》，看到“满面灰尘烟火色，两鬓苍苍十指黑”的卖炭老人，为了多卖些钱糊口，“可怜身上衣正单，心忧炭贱愿天寒”的矛盾心情，不禁感到深深的沉痛与辛酸。读王建的《海人谣》：“海人无家海里住，采珠役象为岁赋。恶波横天山塞路，未央宫中常满库”，则愤慨于宫廷的淫奢而同情那采珠人的危险生涯。读梅尧臣的《陶者》：“陶尽门前土，屋上无片瓦。十指不沾泥，鳞鳞居大厦。”以及张俞的《悯蚕妇》：“昨日入城市，归来泪满巾。遍身罗绮者，不是养蚕人。”再联系民歌所唱的“泥瓦匠，住茅房；纺织娘，没衣裳。”我们便会深切地感到封建剥削的魔爪，紧紧攫住所有的劳动人民。确如陆游《书叹》所说：“有如横江网，一举孰能脱”！

我们还可以通过《红楼梦》的爱情描写，来分析文学作品的认识作用。

恩格斯的《家庭，私有制和国家的起源》指出，对于封建贵族来说，“结婚是一种政治行为，是一种借新的联姻来扩大自己势力的机会；起决定作用的是家世的利益，而决不是个人的意愿。在这种条件下，关于婚姻问题的最后决定权，怎能属于爱情呢？”这也是科学的概括，从中，我们得到的也是理论上的认识。

而《红楼梦》关于宝黛爱情的描写，却为我们展示了一个血泪交流，生离死别，感人至深的悲剧。

“都道是金玉良缘，俺只念木石前盟。空对着，山中高士晶莹雪；终不忘，世外仙妹寂寞林。叹人间，美中不足今方信；纵然是举案齐眉到底意难平。”（《终身误》）这支曲

子是贾宝玉发自肺腑的悔恨和悲哀。它表明，所谓“木石前盟”，贾宝玉与林黛玉之间的真挚的爱情，只落得“心事终成虚话”。而被贾史王薛四大家族津津乐道的“金玉良缘”，对婚姻的当事人来说，却是爱情的破灭。在这里起作用的，是薛家攀附“贾不假，白玉为堂金作马”（《护官符》）的贾家权势；贾家贪图“丰年好大雪，珍珠如土金如铁”的薛家财富。这场爱情角逐中，寄人篱下的孤儿林黛玉尽管得到了贾宝玉的倾心相爱，但却完全不能掌握自己的命运，终于在“风刀霜剑严相逼”的封建礼教摧残下，在贾母、王夫人、凤姐串通一气搞的调包计的扼杀下，凄凉地死在潇湘馆。这个悲剧说明：政治的考虑，家世的利益，替代了个人的感情，主宰着贾宝玉、林黛玉、薛宝钗之间的爱情和婚姻。

从上面的分析可知，文学欣赏的认识作用，在于读者可以通过鲜明的人物形象及其彼此之间的矛盾联系所构成的情节，通过活生生的生活场面的描写，来感受，认识生活并对之作出评价。也就是说，这种认识，带有现实生活的全部丰富性和生动性，因而也就显得更加具体、亲切。关于这，别林斯基曾说过：“……人们看到，艺术和科学不是同一件东西，却没有看到，它们之间的差别根本不在内容，而在处理特定内容时所用的方法。哲学家以三段论法说话，诗人则以形象和图画说话然而他们说的都是同一件事。政治经济学家运用统计的材料，作用于读者或听众的理智，证明社会中某一阶级的状况，由于某些原因，业已大为改善，或者大为恶化。诗人则运用生动而鲜明的现实的描绘，作用于读者的想象，在真实的画面里面显示社会中某一阶级的状况，由于某些原因，业已大为改善，或者大为恶化。一个是证明，另一

个是显示，他们都在说服人，所不同的只是一个用逻辑论据，另一个用描绘而已。……艺术能促进认识，并不下于科学。在这里艺术和科学是同样不可缺少的，科学不能代替艺术，艺术也不能代替科学”（《一八四七年俄国文学一瞥》）。这一段话，精辟地分析了文学欣赏的认识作用及其特点。

“灵魂工程师”

——文学欣赏的审美作用

斯大林同志称作家为“人类灵魂的工程师”。优秀的作品能培养读者具有高尚的灵魂和道德，美好的理想和情操。这就是文学欣赏的审美作用的一个重要方面。

高尔基曾谈到他少年时代欣赏文学作品对他精神生活的影响：

我得到一个开头几页已经脱落的厚书；我马上读起它来，除了有一页上那个关于国王的故事以外，其他我一点也不懂；这个国王建议把贵族的尊号封给一个普通的射手，那个射手就用诗句回答国王说：

哎，让我作一个自由的农民活着和死去吧，我的父亲是一个普通庄稼汉，我做儿子的将来也是个庄稼汉。

要知道，当我们这般普通老百姓，做事比显贵的老爷更出色的时候，那才是更大的光荣。

我把这几句艰深的诗抄在抄本上，它们好多年来一直帮助着我，象是朝圣者的拐杖，或许还是一面盾牌，