

青年美育书系

QINGNIAN MEIYU SHUXI

文学美

wen xue mei

刘 可/著

贵州出版集团
贵州人民出版社

2011年第1期

第11卷第1期

文学

文学评论

文学研究

青年美育书系

JINGJIAN MEIYU SHUXI

文学

wen xue mei

刘 可/著

贵州出版集团
贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学美 / 刘可著. — 贵阳: 贵州人民出版社,
2009.4

(青年美育书系)

ISBN 978-7-221-08520-7

I. 文 II. 刘… III. 文艺美学—青少年读物
IV. I01-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 061641 号

责任编辑: 黄筑荣

封面设计: 刘 锴 朱 嵩

文学美

刘 可 著

出版发行: 贵州人民出版社

(贵阳市中华北路 289 号)

经 销: 新华书店

印 刷: 贵阳科海印务有限公司

规 格: 1/32 890mm × 1 240mm

印 张: 5.75

字 数: 140(千字)

版 次: 2009 年 6 月第 1 版

印 次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-221-08520-7

定 价: 14.00 元

青年美育书系编委会

主 编 蒙秋明 龚振黔 王晓昕

副主编 余 一

编者的话

美育即审美教育,是无产阶级教育方针的重要组成部分。它与德育、智育和体育相互渗透,相互促进,对促进人的全面发展具有不可替代的重要作用。

随着我国社会经济的迅猛发展和教育改革的不断深入,美育受到了普遍的重视,取得了很大的成绩。但毋庸讳言,由于认识不够到位,美育的普及还不够理想。之所以如此,主要有两个方面的原因。一是我国还处在社会主义初级阶段,社会的审美文化水平不高,还不能为青年人审美素质的提高提供一个耳濡目染的环境。二是培养青年人审美素质的主要阵地——各级各类学校——在审美教育的认识和实践上还存在以下不足:有些学校认为美育与升学、就业无关,因而只在德育、智育和体育上下力气,忽视美育;有的学校用教师的言行举止和校园文化等大美育的因素代替美育,显得空泛,不够具体,因而收效不大;即使在大学的文科专业中,除了中文系开设《美学》课之外,其他系科均未开设相应课程,理科专业就更不用说了。正因为如此,不少青年人在德、智、体、美方面,出现了严重的不平衡现象——学科成绩很好,但对美的领悟和评断水平却有限,有的甚至美丑颠倒。这种现象不仅不利于青年人健全和谐的情智结构,而且会影响到民族素质的全面提高。

美育是现代青年的重要素质之一。作为高校教育工作者,帮助青年人树立正确的审美观,培养他们的审美能力,使之成为能评

断真、善、美和识别假、丑、恶的全面发展的新人,这既是党的教育方针的要求,又是建设社会主义精神文明的义不容辞的历史责任。为此,我们在广泛的审美调查的基础上,从小美育的角度,约请相关专家,编辑出版“青年美育”书系,力图为社会主义审美文化的普及,做一点力所能及的事。

这个“书系”,将根据广大青年人的审美需要,编辑出版针对下列两类审美对象的普及读物。

一类是针对传统审美对象的,比如《文学美》、《音乐美》、《舞蹈美》、《绘画美》、《书法美》等。其中还包括并不属于艺术美范畴的《自然美》、《社会美》。这类审美对象早已进入人们的审美视野,是广大青年既熟悉但又“知其然而不知其所以然”的传统的审美视点。因为它们是传统的,故而也是重要的。

另一类将以新技术革命创生的新的审美领域为对象,比如《科技美》、《生态美》等。这些美闪耀着科技的光芒,是一个新奇眩目的世界。在这一类中,我们还将编辑出版《和谐美》、《伦理美》等读物。后者虽然是古已有之,但由于它们的审美价值是在工业文明的历史发展中才突显出来并受到人们的青睐,因而它们依然是对传统审美对象的超越。

为了更符合青年朋友的阅读心理,当然也包涵着编撰难易的实际,我们将阐释上述两类审美对象的读物交叉出版。比如“书系”第一辑中的《文学美》、《音乐美》就属于前者,而《科技美》、《生态美》、《摄影美》就属于后者。

我们诚挚地希望读者对“书系”提出宝贵的意见和建议,使之更符合广大青年朋友的审美实际,以利于他们接受并内化为他们的审美能力。

“青年美育”书系编委会

二〇〇九年4月

前 言

文学是当之无愧的艺术领袖。

无论是文化发达的国家,还是文化起步较晚的国家,没有一个人能说他与文学无缘。即使是当今还处在蒙昧阶段的部落,也有神话和传说,因此可以说,文学与每个人都有不可分割的紧密联系。这是一切艺术都羡慕和嫉妒的事实。

任何一门艺术,不论是音乐、舞蹈、还是绘画、雕塑、建筑,如果没有文学的参与和渗透,就会不易解读,难于领悟,从而失却很多魅力。正因为如此,文学已骄傲地进入每个艺术家族,并光耀它们的门庭。这是一切艺术不愿承认又不得不承认的现象。

文学之所以如此令人倾倒,有如此巨大的潜力,乃是因为它具有其他艺术难以企及乃至不可企及的艺术优势。

其一,文学能全面地再现现实生活的人事情景,表现作家丰富细腻的思想感情。作家可以根据表情达意的需要,信笔抒写,既可上下几千年,又可周围几万里,还可以运用不同的表现方式,或叙述,或抒情,或说明,或议论,全方位地再现第一自然,表现第二自

然,使读者认识社会,理解人生,受到启迪,获得审美享受。

其二,文学艺术形象的间接性,给读者留下了极其广阔的艺术想象空间,异常突出地活跃了读者的再创造活动。文学是用语言塑造形象的艺术,不像除音乐以外的其他艺术那样可以直观。表面上看,这是它的局限,究其实,这是它的独特优势。读者可以不受任何限制,联系自己的亲身经历和情绪记忆,进行海阔天空的联想,从而丰富了艺术形象的内涵,增强了艺术形象的魅力。

正因为文学具有这样的艺术优势,所以文学成为人们街谈巷议的内容,成为人们培育品格情操的精神土壤。编写本书的目的就在于从审美的角度叙述它的历史,阐说它的审美特征,简谈它的审美欣赏,把这一艺术领袖介绍给青年朋友们。由于此书具有综合介绍的性质,因此它对所述内容只能提及而无法说透,尤其是中外文学的历史状貌,更只能列举部分里程碑似的作品,无法对它们展开较全面的评述。要对它们有深入的理解,还要靠阅读大量的专书。

文学的艺术圣殿正等待着你的登临。

目 录

前 言	001
-----	-----

一 一个古老而庞大的艺术家族	001
----------------	-----

1.1 人类童年时代的文学珍品/001
1.2 丰富多彩的艺术长廊/010
1.3 当之无愧的艺术领袖/015

二 传达媒介的异彩	019
-----------	-----

2.1 作家用文字构象,读者在联想中接受/019
2.2 上下四方,古往今来/024
2.3 综合运用各种表达方式/027

三 文学的形式美	031
----------	-----

3.1 可视可听,多姿多彩/031
3.2 主体丰满,虚实相间/035
3.3 和谐与冲突/041

四 中国文学掠影 045

- 4.1 说不尽的诗歌瑰宝/045
 - 4.2 诗情画意的散文天地/062
 - 4.3 由雅而俗的中国小说/075
 - 4.4 从巫到戏的漫长历程/094
-

五 浏览异域文学风采 109

- 5.1 不同民族的诗歌集萃/109
 - 5.2 五湖四海说散文/122
 - 5.3 巨卷不断的小说艺术/130
 - 5.4 从古希腊戏剧到“荒诞派”/141
-

六 文学作品的审美欣赏 158

- 6.1 文学欣赏的审美特征/158
 - 6.2 领悟高吟低唱的情景——诗歌的欣赏/160
 - 6.3 感受“散”的魅力——散文的欣赏/164
 - 6.4 认识典型环境中的典型性格——小说的欣赏/168
 - 6.5 体悟三面墙内的喜怒哀乐——戏剧文学的欣赏/171
-

参考书目 177

一 一个古老而庞大的艺术家族

1.1 人类童年时代的文学珍品

1979 年秋天,在青海大通县孙家寨的一座原始人的墓葬中,我国考古工作者发现了一个绘有舞蹈纹饰的彩陶盆,这是距今 5 千年到 7 千年的作品。陶盆的内壁是一条装饰带,由三组跳舞的人组成,每组边上的人手呈叉形。专家们认为这叉形的手可能是响板之类的打击乐器。每个人的下体有与发辫子成反方向的尾饰,是狩猎部族装扮成野兽以使狩猎成功的兽尾。

人们的面部轮廓显示他们都在叫着,喊着。面对这些生动的图形,我们似乎看到了蒙昧的洪荒时代原始人的活动场面:他们如火如荼,如醉如狂;他们虔诚野蛮,热烈奔放,纯朴天真,生气勃勃。

这是原始人的巫术礼仪活动,是新石器时期的艺术。虽然原始人这时还没有“艺术”的概念,这样如奔如狂的跳跃,仅仅是为了

祈求或庆祝狩猎成功,但它却孕育着音乐、舞蹈和文学的胚胎:他们有节奏的喊叫是音乐的最初形态;他们狂热的跳跃开了舞蹈的先河;他们喊叫的部分内容便是文学的雏形。当然,这仅仅是胚胎,因为这时的舞蹈、音乐和文学是三位一体的,不可能分门别类。随着人类的发展,在几十万年乃至上百万年度诚的跳跃中,它们才慢慢地形成,并逐步独立出来:节奏演变成为原始音乐,跳跃形成了原始舞蹈,喊叫发展成最初的文学。尤其是其中的一部分喊叫,表现了原始人对某种力量的崇拜、祈求或向往,其内容经过口头传播、加工,逐步丰富,成为一些简单但非常生动的故事即神话传说,它们可称作是人类童年时代的文学珍品。

有系统的浪漫家族:绚丽的希腊、罗马神话传说

希腊神话是关于神和英雄的故事。无论是神的故事还是英雄的传说,都具有一个共同特征,这就是很有系统性。神与神之间的关系,这个英雄与那个英雄的关系都非常清楚。

在希腊神话中,有各种各样的神,这些神不仅分管着天上的一切,如日神、月神,而且分管着地上的一切,如管海的海神,管山的山神。甚至还有管爱的爱神,管嫉妒的嫉妒神。这些神都由一个最大的神统率,这个最大的神叫宙斯。由于这些神都住在奥林匹斯山上,所以,统称为奥林匹斯神系。

奥林匹斯神系还有一个充满斗争的产生过程:据说宙斯最初是一团混沌,之后混沌生了地母该亚。地母该亚从自己身上生出天神乌拉诺斯,乌拉诺斯又以地母该亚为妻,生了6男6女共12个提坦神。这12个神又相互结合生出了日月星辰。但乌拉诺斯对自己的子女十分仇恨,一生下来就把他们关在地下,不让他们看见光明。地母该亚对此极为愤恨,鼓动和支持子女们起来斗争。其中的一个提坦神克洛诺斯起来反抗,打败了乌拉诺斯,救出其他兄

瓶饰上的希腊神话故事

弟并做了天神。克洛诺斯娶妹妹瑞亚为妻。克洛诺斯的父母预言将来克洛诺斯要被他的儿子推翻,所以克洛诺斯就把新生的儿子全部吞食。但最小的一个儿子宙斯被瑞亚藏了起来,未被吞食掉。宙斯长大了以后同父亲克洛诺斯交战,经过 10 年战斗,终于把克洛诺斯推翻。之后,他娶妹妹赫拉为妻,生儿育女,并在奥林匹斯山上建立起以他为首的庞大家族。这就是奥林匹斯神系。在这个神系中,主要有 12 位神:宙斯是雷电之神,是众神之王。他的兄弟波塞冬是海神,哈台斯是冥王。他还让他的子女日神阿波罗、月神阿特米斯、战神阿瑞斯、智慧女神雅典娜、美神阿芙洛狄忒、火神赫

淮斯托斯、神使赫尔墨斯、农神得墨忒耳、灶神赫斯提亚分管天上、人间。

奥林匹斯神系中神的故事，反映了古希腊人对大自然的解释：原来天地日月就是这么来的。同时，也反映了蒙昧时代的社会状况：母权制退出历史，父权制建立起来了——宙斯不是成了众神之主吗？更突出的是，这既是神的世界，又是人的世界。这些神同人一样有七情六欲，相互尔虞我诈，有美也有丑。

另一个神系是荷马史诗神系。它不像奥林匹斯山神系那样是一个有血缘关系的家族，而是以不同的英雄为中心形成的英雄系统。这些英雄都是半神半人，而且都与奥林匹斯山神系中的神有这样那样的关系，或者有奥林匹斯神系中神与神仇杀的影子，或者就是他们相爱的结晶。他们在同自然和社会的斗争中建立了丰功伟绩，如伊阿宋率领众英雄取金羊毛的故事、俄狄浦斯无法逃脱杀父娶母命运的故事和特洛伊战争中的英雄故事等等。这些故事中的英雄力大无穷，坚忍倔强，出身高贵，充满传奇色彩。尤其是赫拉克勒斯建立 12 件大功的事迹特别典型。赫拉克勒斯名义上是珀尔修斯的孙子，其实是天神宙斯的私生子。他还未出生之前，宙斯为让他获得王位，便宣布珀尔修斯的第一个儿子可以统治珀尔修斯家族。宙斯的妻子赫拉出于嫉妒，便让珀尔修斯的另一个儿子提前出生，这样赫拉克勒斯便失却了理应属于他的权利。他还在摇篮里就扼杀了天后赫拉派来的两条大蛇，长大以后，他去请求另一个国王支持他复仇。国王表示只要他去完成 12 件大事，便支持他夺回王位。于是，他便开始了建立 12 大功的征程：取来了吃人的尼米亚狮子的毛皮，杀了撕裂牲口蹂躏田野的怪物许德拉，生擒刻律涅亚山上的赤牝鹿，将奥吉阿斯 30 年未曾打扫的牛棚冲洗干净，赶走斯廷德罗斯的食肉怪鸟，驯服发疯的牛，把凶猛的牧马带到密刻奈，夺获阿玛宗女皇的腰带，捉拿格律翁的牛群，战胜力

大无穷的巨人,夺取金苹果,生擒三个头的恶狗。此外,他还从高加索山释放了为人间取火的普罗米修斯,惩罚了拉俄墨冬,战胜了死亡之神等。

在荷马史诗神系中,像赫拉克勒斯这样的英雄还多,他们勇猛无畏地诛除凶禽猛兽和妖魔鬼怪,为人类建立了不朽的功勋。如著名的普罗米修斯,他的弟弟因反抗天神宙斯遭到宙斯的严酷惩罚,被遣到世界尽头,永远用肩扛着天空。他自己受到的惩罚更为残酷。但是他没有气馁,他用泥土与河水照着神的形象塑造人类,智慧女神雅典娜对着这些泥水吹一口气,人类便有了灵魂和呼吸,并开始繁衍,布满大地。普罗米修斯教给他们观察星辰,计算时、日,驯服动物,选择饮食。作为一种报复,宙斯拒绝把火给予人类。普罗米修斯则用茴香管把天火偷下来赐予人类,人类因此有了文明。这就更触怒了专制的宙斯,他先命令火神赫淮斯托斯创造一个美丽的少女潘多拉,并让她降灾害于人类,接着又向普罗米修斯报复,派强力与暴力两个仆人用链子将普罗米修斯吊在高加索山岩上,每天派一只鸢鹰啄食普罗米修斯的肝脏,白天啄完了,晚上又长出来,第二天又再啄,使他永远受痛苦。普罗米修斯坚强不屈,毫无退让。过了许多世纪,大力士赫拉克勒斯取金苹果路过高加索山,才把鸢鹰射落,松开锁链,将他释放。他气壮山河,感人肺腑,成为全世界光明的象征。马克思就说他是一位“哲学日历最高尚的圣者和殉道者”。

无系统的神秘世界:丰富的中国神话传说

同古希腊的神话传说相比,中国的神话传说显得比较零乱:故事性不强,神际关系不清,故事线索不明,而且同一神在不同的典籍中有不同的面貌。尤其是每一个神话传说几乎都是独立的,神话传说之间很少有联系。即使是反映同类对象的神话也如此。如

女娲炼五色石补天的神话,大禹治水的传说,精卫填海的故事,虽然都反映了人们对自然的认识和改造,但它们之间没有联系,大禹是大禹,女娲是女娲。这种无系统的情况,倒使中国神话似乎更逼近原始的状态,更富有玄秘的魅力。同时,这些不成系统的独立神话,依然强烈而鲜明地反映了中华民族的祖先对大自然的神秘认识:盘古开天地—女娲造人—精卫填海—后羿射日—嫦娥奔月—大禹治水—炎黄涿鹿。

天地是怎么产生的? 回答是:盘古开天地。传说上古时候天地混沌沌沌像个鸡蛋,盘古就生长在这当中。他呼呼地睡着,一直睡了18 000年。有一天,他睁开眼一看,只见到漆黑的黏糊的一片。他一气之下,抓过一把斧头,用力一挥,只听山崩地裂的一声巨响,大鸡蛋破裂了。于是轻的东西冉冉上升变成了天,一些重而浊的东西沉沉下降,变成了地。天每天增高一丈,地每天加厚一丈。盘古怕天地还要合拢,便站在中间,头顶着天,脚踏着地。天极高了,地也极厚了。盘古孤独地支撑着天地。不知过了多少年,他终于休息了——死了。临终时,他口里呼出的气变成了风和云,声音变成了雷霆,右眼变成太阳,左眼变成月亮,手足和躯干变成了山峦,血液变成江河,筋脉变成路,皮肤汗毛变成花草树木,牙齿骨头变成石头。天地万物原来是这么来的。

人又是怎样来的呢? 答案是:女娲造人。当天地初开的时候,大地上还没有人类,天地荒凉而寂寞。行走在荒寂土地上的天神女娲感到很孤独,觉得应该在这天地间添一个有生气的东西。她想了一想,便蹲在水边,掘了黄泥,掺合着水,照着自己在水中的形貌,团成了很多泥人。为了迅速造出更多人来,她使用绳子放在黄泥浆中再挥洒绳子,于是,一点点的泥点洒满大地,女娲再吹口气,这些泥点就变成了活人。然后叫他们去生育后代,繁衍人类。女娲是中国的始祖神,又是媒神。