

童 炜 主编

全国高等教育
自学考试中文专业
自学辅导用书

文学概论书系

第五编 抒情作品论

北京师范大学文艺学中心 组编

季光邈 著

 北京师范大学出版社

重 排 出版

全国高等学校
指定考试指定参考
教材指定教材

文学概论讲义

第五编 抒情作品论

清华大学文学系教授 王德胜 主编

王德胜 著

清华大学出版社

童 炜 主编

全国高等教育
自学考试中文专业
自学辅导用书

文学概论书系

第五编 抒情作品论

北京师范大学文艺学中心 组编

季光邈 著

北京师范大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

文学概论书系/童炜主编;北京师范大学文艺学研究中心
组编. —北京:北京师范大学出版社, 2005

全国高等教育自学考试中文专业自学辅导用书

ISBN 7-303-06840-6

I. 文... II. ①童...②北... III. 文学理论—高等
教育—自学考试—自学参考资料 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 033125 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码: 100875)

<http://www.bnup.com.cn>

出版人: 赖德胜

北京新丰印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 148 mm × 210 mm 印张: 4.625 字数: 124 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

(全套 10 册 定价: 68.00 元)

前 言

中国的高等教育自学考试制度历经 20 多年的实践，成就了一批人才。这些获得“自考”证书的毕业生，在祖国的各个领域出色地工作着，为人民创造着物质财富和精神财富。他们的业务水平和工作质量不但不比正规的大学本科毕业生差，相反常常是更高。这难道不是奇迹吗？其实，说穿了这奇迹就来源于“自考”制度本身。在一般高校读书的学生，老师与学生几乎天天在一起，彼此都很熟悉。在考试的时候，老师面对一张张卷子，就联想起那张张熟悉的面孔。老师笔下想“严”都严不起来。考试对于学生来说就变得比较容易。“自考”就不同了。出题和判卷的老师根本没有见过学生的面。判卷的老师一般都“秉公办事”，按照答案要点，一丝不苟地判。该是多少分就是多少分。考生要是平时不认真读书，要是不反复练习，那么要想“过关”是很难的。这无形中也维系了“自考”学生的高水平和高质量。

作为中文专业“文学概论”课程教材的编写者，我们深知“自考”者和“自考”辅导者的困难。为了使考生和辅导人员在阅读教材时减少一些困难，我们决定编写这部《文学概论书系》（以下简称《书系》）。编者都是自考教材的撰稿人，因此我们对于教材的阐释比之目前流行的各种辅导材料理所当然要准确一些。《书系》的做法是：按照教育部自考考试大纲的要求，按照规定教材的内容，适当地增加解释性的文字，化深为浅，使教材的“概念”、“理

论”以及逻辑关系，以更加明晰更加显豁的面貌呈现在读者的面前。更重要的是，我们在《书系》中举了更多的例子，进行了更深入的分析，使概念、理论变得更为具体更为生动，理解起来更为容易。教材的每一编在《书系》中变成了一本小书。特别要提到的是，《书系》的最后一本并附有近几年来的“试题”及答案要点，这就可以帮助考生更有针对性地进行阅读和练习。

我们希望我们的劳动能给正在准备考试的考生和辅导人员以正确的引导，并帮助他们更快更好地理解考试大纲和教材。

最后我们要感谢北京师范大学出版社出版了这套书。特别要提到的是责任编辑景宏先生以认真负责的精神阅读了全套书稿，改正了其中的一些缺漏。

编 者

目 录

引 论	[1]
第一章 情感的特质	[2]
第一节 人生自是有情痴	[2]
第二节 混合乐趣与杂糅情感	[5]
第三节 读书人一声长叹	[7]
第四节 人禀七情，应物斯感	[12]
第五节 诗的情感	[16]
第二章 抒情的本质	[19]
第一节 抒发情感即表现情感	[19]
一、广义表现论	[19]
二、狭义表现论	[21]
第二节 抒发情感即传达情感	[26]
一、传达论的理论内涵	[26]
二、传达论的社会价值	[29]
第三节 抒发情感即投射情感	[33]
第三章 抒情的原则	[37]
第一节 古典主义抒情原则	[37]
第二节 浪漫主义抒情原则	[40]
第三节 象征主义抒情原则	[43]

第四节 一般抒情原则	[45]
第四章 抒情的途径	[49]
第一节 以声传情, 声情并茂	[49]
第二节 以景结情, 情景交融	[60]
第五章 抒情的策略	[64]
第一节 抒情的语法策略	[64]
一、诗家语与日常语的对峙	[64]
二、中国诗语的秘密	[68]
第二节 抒情的修辞策略	[79]
一、意象	[79]
二、隐喻	[83]
三、典故	[93]
第六章 文学传统	[96]
第一节 中西文学传统的南辕北辙	[96]
第二节 中西抒情传统的天壤之别	[99]
第三节 中西文学传统各自的成因	[101]
第七章 诗学传统	[105]
第一节 中西诗学传统的巨大差异	[105]
第二节 “基础文类”与“张力”	[108]
第三节 “反讽”与“悖论”	[110]
一、反讽	[111]
二、悖论	[112]
第八章 抒情作品	[116]
第一节 抒情作品的内涵	[116]

第二节 抒情作品的一般特征.....	[118]
第三节 抒情作品的意象与主题特征.....	[125]
第四节 抒情作品的文体特征.....	[131]
一、抒情诗的特征.....	[131]
二、抒情小品文的特征	[137]
参考文献.....	[140]

引 论

“诗缘情而绮靡”（陆机《文赋》）。

但何谓情感？为什么文学作品中总是蕴含着或强烈或平淡、或复杂或单纯、或持之以恒或瞬息万变的情感？何谓抒情？抒情的本质是什么？抒情是否需要依据一定的原则？如果需要，依据何种原则？抒情是否需要通过一定的途径？如果需要，通过何种途径？抒情是否需要运用某种策略以强化抒情的效果？如果需要，则要运用哪些策略？不同的民族是否在长期的文学实践中形成了不同的抒情传统？抒情作品的基本特征有哪些？

这是本书作者面对的主要问题。

第一章

情感的特质

文学作品总是与情感结有不解之缘。但何谓情感？文学作品中的情感具有怎样的特质？这个问题脉脉含情貌似简单，但要做出全面回答，殊非易事。让我们从常识说起。

第一节 人生自是有情痴

我们大都阅读过一些抒情作品，即使不能鞭辟入里地条分缕析，也不会对其感到陌生。或许很小的时候，我们就读过李白的《静夜思》：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”它抒发了作者的思乡之愁和怀乡之苦，读来令人刻骨铭心。长大了，可能又读过许多火辣辣的情诗。例如：

你侬我侬，忒煞情多，情多处，热如火！把一块泥，
捻一个你，塑一个我。将咱两个，一齐打破，用水调和，
再捻一个你，再塑一个我。我泥中有你，你泥中有我；与
你生同一个衾，死同一个椁。（《你侬我侬》）

据说这首小曲的作者是元初才女管道升。她所倾诉的是怎样的炽热之情，以至于读过之后几乎令人窒息？

在中国，类似的抒情作品可谓俯拾即是。欧阳修《玉楼春》：

尊前拟把归期说，未语春容先惨咽。人生自是有情痴，此恨不关风与月。

离歌且莫翻新阕，一曲能教肠寸结。直须看尽洛城花，始共春风容易别。

王国维《人间词话》卷上这样评论这首词：“永叔‘人生自是有情痴’，于豪放之中，有沉着之致，所以尤高。”与之相比，毫不逊色的还有卢照邻的《长安古意》：“得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。”以及龚鼎孳的《贺新郎》：“古今来，英雄儿女，都为情物。”

文学总是与人的自然情感有着这样那样的联系，并把这种自然情感上升到美学的境界。贝姨的冷笑、玛丝洛娃的苦笑、包法利夫人的惨笑、匹克威克的大笑……都能令人心起波澜。范进中举喜极而狂，孟姜女哭倒长城，伍子胥过昭关一夜愁白头，鲁智深一怒之下三拳打死镇关西，张飞长坂桥一声怒喝令曹操及众将领胆战心惊……都能令人过目不忘。汤显祖笔下的杜丽娘，因情而梦，因梦而死，死而复生，终于实现了爱情的理想，可见情感的惊天伟力：“情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生。生而不可死，死而不可变生者，皆非情之至也。”（汤显祖《牡丹亭记题词》）布莱克（William Blake, 1757—1827）说过：“不论何种情感，只要发挥到了极致，都可以引人上天入地。”（All emotion, if thorough enough, would take one to heaven.）这也难怪，“气之动物，物之感人，故摇荡性情，形诸舞咏。”（钟嵘《诗品》序）也正如巴尔扎克在小说《钱袋》中的质问：“情感难道不是我们生命中最光辉灿烂的部分么？”作家只有在情感的激励之下，才能创作优秀的文学作品；情感是作家使多种心理因素、功能协同活动的动力。

人类无法摆脱自己的情感，而情感又常常是人类各种精神活动的动力和源泉，包括科学活动和宗教活动，都是如此。哥白尼说过，他对天文的沉思，是从“不可思议的高涨而热烈的情感中产生

的”。巴甫洛夫也认为“科学是需要人的高度紧张性和很大的热情的”。鲁迅也表达过大致相同的意思：“盖科学发见，常受超科学之力，易语以释之，亦可曰非科学的理想之感动，古今知名之士，概如是矣。”〔1〕

但文学毕竟是文学，它所揭示出来的情感世界不同于科学家的情感世界。抒情作品中表现出来的情感色彩斑斓、多种多样。“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下”（陈子昂《登幽州台歌》），表达了对“百年孤独”的悲叹。“胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。等闲识得东风面，万紫千红总是春”（朱熹《春日》），表达了生命瞬间获得的欢欣。“北山输绿涨横陂，直堑回塘滟滟时。细数落花因坐久，缓寻芳草得归迟”（王安石《北山》），表达的既不是陈子昂式的悲愤，也不是朱熹式的欢欣，而是物我两忘后的一片和谐。“江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北”（汉乐府《江南可采莲》），这是一首质朴得有点笨拙的民歌，表达了乡村生活所特有的情趣。美妙的诗句何止于此。“悠悠白云里，独住青山客。林下昼焚香，桂花同寂寂”（刘禹锡《寄龙山道士许法棱》），表达了“欣欣此生意，自尔为佳节”（张九龄《感遇》之一）的自足之乐。“归舟昔岁宿严陵，雨打疏篷听到明。昨夜茅檐疏雨作，梦中唤作打篷声”（杨万里《听雨》），表达了“敲门都不应，倚杖听江声”（苏轼《临江仙·夜归临皋》）的逍遥之趣。“清晨入古寺，初日照高林。曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此俱寂，惟闻钟磬音”（常建《题破山寺后禅院》），表达了“此中有真意，欲辩已忘言”（陶渊明《饮酒》）的无言之美。“江流天地外，山色有无中”（王维《汉江临眺》），“水流心不竞，云在意俱迟”（杜甫《江亭》），表达了“只在此山中，云深不知处”（贾岛《寻隐者不遇》）的素朴之道。

文人作品如此，乡野之曲又何尝不是如此？它同样可以予人以

〔1〕 鲁迅：《坟·科学史教篇》，见《鲁迅全集》，第1卷，29页，人民文学出版社，1981。

强烈的震撼力，如那首著名的《黄河船夫曲》：

你晓得天下黄河几十道弯哎？
几十道弯上，几十只船哎？
几十只船上，几十根竿哎？
几十几个哪艄公哟来把船来搬哟？

我晓得天下黄河九十九道弯哎。
九十九道弯上，九十九只船哎。
九十九只船上，九十九根竿哎。
九十九个哪艄公哟来把船来搬哟。

都是浅显易懂的文句，但它所包含的情感却是复杂和多变的。苍天之下，黄水滔滔，岸上是经流水切割成千沟万壑的黄土塬、梁、峁、崖，天工造物，除了令人发出由衷的赞叹，还表达了另一种强烈的情感——迷茫、痛苦、无奈甚至无聊。

第二节 混合乐趣与杂糅情感

优秀的抒情作品总是包含着巨大的人类情感容量，揭示着人类丰富、复杂、多变、奇特的情感世界，我们常常为之陶醉，为之激动。抒情作品的美妙之处就在于它表达了人类丰富、复杂的情感内涵。如孟浩然的《岁暮归南山》：

北阙休上书，南山归敝庐。
不才明主弃，多病故人疏。
白发催年老，青阳逼岁除。
永怀愁不寐，松月夜窗虚。

其中所表现出来的哀怨（明主之弃）、嗟叹（知己之稀）、悲伤（年华已逝）之情，都会给人留下不灭的记忆。文学史上所谓的“郊寒岛瘦”，也不过是说孟郊、贾岛以寒酸枯槁的格调，表露出怀才不遇的苦境和自哀自怜的酸楚，其包含的情感自然是十分复杂的。再如杜甫的《曲江》二首之二：

朝回日日典春衣，每日江头尽醉归。
酒债寻常行处有，人生七十古来稀。
穿花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞。
传语风光共流转，暂时相赏莫相违。

它表达了对万物契合的欢欣，对自身落魄的嘲讽，而嘲讽之中又包含了几分淡泊几分幽默……这是缘于生命的大智大勇，体现了艺术情感的美妙境界。

本来嘛，快乐与悲哀、热爱与憎恨、兴奋与烦闷、轻松与沉重、肯定与否定、满意与不满、惬意与失意，常常相互交融和相互转化，所谓“乐极生悲”、“悲喜交集”之类成语的存在可以充分证明这一点。抒情作品中表现的情感也具有多样性，它可以是一种体验，一种感悟，一种心境；它复杂微妙，它稍纵即逝，甚至难以言表。在西方，或称之为“混合乐趣”（*plaisir mélange*），或称之为“杂糅情感”（*das Mischengefühl*）。

抒情作品揭示出来的是人类丰富、复杂、多变、奇特的情感世界，是人类特殊的生命世界。在抒情诗人那里，常常出现这样的“错觉”：只有情感世界才是真正的世界，只有情感才是人类的本质力量，只有情感才是人类惟一的“本真”，只有情感才具有巨大的魅力。“不思量，自难忘”（苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》）；“问世间情为何物，直教人生死相许”（元好问《迈陂塘》）；“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”（苏轼《水调歌头·中秋有怀子由》）；“黯然销魂者，

唯别而已矣”(江淹《别赋》)。诚然,“人非草木,孰能无情”?

人类的许多生活情境本身就包含着丰富、复杂、深沉、奇特的情感内涵,这为文学创作提供了适宜的土壤和温度:

若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨。至于楚臣去境,汉妾辞宫,或骨横朔野,魂逐风蓬;或负戈外戍,杀气雄边,塞客衣单,孀闺泪尽;或士有解佩出朝,一去忘反;女有杨蛾入宠,再盼倾国。凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义,非长歌何以骋其情?(钟嵘《诗品》)

四时景色的变化,个人遭遇与社会事件触动了诗人的情感;诗人的情感又借助于上述意象表达郁积于胸中的情愫。

第三节 读书人一声长叹

情感不仅在抒情作品中占据“本体论”的地位,而且在叙事、戏剧作品中也发挥着无可替代的作用;情感不仅是艺术世界的“本体”,而且是人类审视万物的独特视角。“自古言情者,无过《西厢》。然《西厢》只两人事,组织欢愁,摘词易工。若《石头记》则人甚多,事甚杂,乃以家常之说话,抒各种之性情,俾雅俗共赏,较《西厢》为更胜。”(诸联《红楼评梦》)《西厢记》是戏曲,《红楼梦》是小说,却能传情达意,令人流连忘返。

可以说,人类情感是无所不在的,任何文学艺术作品都无法脱离情感的“纠缠”。美国好莱坞在20世纪末年拍摄的电影《泰坦尼克号》,讲述了一个陈腐不堪的三角恋爱故事,但在这部灾难片中,英雄主义、种族歧视、阶级对立、妒忌猜疑、生离死别、青春早

逝，与数不尽的复杂情感一道，都呈现了出来。有人盼望它成为经典史诗式的爱情电影，一如《乱世佳人》那样，成为影坛上不朽的传奇。果真如此，其中的情感力量当是获得成功的根本之所在。

人类情感的无所不在还表现在，“不动声色”本身也是一种情感。且以20世纪90年代以来的“新写实小说”为例。“新写实”小说彻底摆脱了那种传统的“革命现实主义”文学的藩篱，回到了文学的真实上来。这些作家以冷漠甚至残酷的情感态度表现生活的“原生态”，不假任何人工雕琢和伪饰。刘震云在其长篇小说《故乡天下黄花》中描写三方抗日力量相互厮杀的历史场景，作者对其表现的荒诞现实也丝毫不作道德的评价。方方在《落日》中描写一个守寡的母亲因为不堪忍受两个儿子的虐待而自杀，还没断气就被送去火化的故事。对于这样一个惨不忍睹的故事，作者依然保持着道德上的平静，叙述起来不带任何情感色彩。“平静”和“冷静”本身也是一种情感，或说得更具体些，是一种情感基调。

苏联电影《士兵之歌》(Ballad of a Soldier)也是一例。它是苏联于1959年拍摄的。在我看来，那是最为优秀的一部苏联电影。它的故事非常简单，也很老套，但拍得出类拔萃，十分感人：主人公是一个19岁的小兵阿辽沙，一个孩子，一个母亲的独生子。他稀里糊涂地立了功，跟将军说，我不要奖章，只要几天假，回家帮妈妈修房顶。适值战事间歇，将军批准了他的请求。电影就讲他一路上的故事，都是很简单的事——邂逅一个姑娘，没有结果甚至没有开始；战友托他给老婆带两块肥皂（仅剩的两块肥皂），但那女人已另有新欢；一个失去一条腿的士兵也担心自己面临同样的命运，但是在站台上，女人热泪奔涌地投入他的怀抱……战争中的爱情、死亡、忠诚、背叛等基本情感，都表现了出来。

情感之所以是无所不在的，它不仅是一种心理存在，而且是一种审视方式，并不专属于抒情作品。布洛克(H. Gene Blocker)说过：