

文学修养读本

（修）
（订）
（版）

胡山林 主编

陈浩

副主编

徐远东

让文学走向大众，
走进人生

河南人民出版社

文学修养读本

修
订
版

胡山林 主编

陈浩

副主编

徐远东

让文学走向大众，
走进人生

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学修养读本 / 胡山林主编. — 修订本. — 郑州 : 河南人民出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-215-11158-5

I. ①文… II. ①胡… III. ①世界文学-文学欣赏-高等学校-教材 IV. ①I106

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 216302 号

河南人民出版社出版发行

(地址: 郑州市经五路 66 号 邮政编码: 450002 电话: 65788067)

新华书店经销 河南瑞之光印刷股份有限公司印刷

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16 印张 22.75

字数 345 千字

2018 年 7 月第 1 版

2018 年 7 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

前 言

生活中人们常说,现代文明人要有点文学艺术修养,换句话说,即文学艺术修养应该是现代文明人所具备的基本文化素质。那么为什么现代人要有一点文学艺术修养?原因多多,简而言之,一句话可以概括,那就是“五四”时期作家和评论家台静农先生说的:能有点文学艺术修养,才能活得从容些。

为什么有点文学修养(本书只讲文学,暗含艺术)才能活得从容些?这是由文学的审美特性决定的。

文学与非文学相比,最大特性是具有审美性,能够满足人们的审美需求。什么是审美需求?简单说即与现实、与功利拉开一点距离的情感心灵需求。如,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。于是文学艺术就出现了。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。人类在文学中发现了自己,发现了整个世界。文学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。

文学修养内涵丰富,有高低之分。就其高者而言,是一个人一生都要努力才能达到的境界,而且主要是文学从业者的事情。但一般大众,没有时间没有条件因而不可能具备高深的文学修养。所以就大众而言,所谓文学修养主要是指,具备文学与文学欣赏的基本知识,掌握解读、分析文学作品的基本角度(切入点),了解文学与人生的内在关系,能够从文学作品中找到和自己心灵、和当下生活相通的东西,从中汲取精神滋养。

本书的读者对象是文学与非文学专业的本、专科学生,以及广大文学爱好者。本书的所有努力都着眼于读者文学修养的培养与提高。我们的基本理念是,让文学从大学中文系的课堂上解放出来,走向大众,走进人生。基于这种理念,设计了本书的基本内容。第一编介绍最基本的文学知识与文学欣赏理论;第二、三编介绍文学欣赏的基本角度,即内行看门道的“门道”;第四编介绍文学与人生的关系。

目 录

第一编 文学基本知识

第一章 文学是关乎灵魂的学问	3
第一节 文学属于人文学科	3
第二节 人文学科的对象及特点	4
第三节 人文学科的价值和意义	6
第二章 文学涵义及特征	7
第一节 文学的涵义	7
第二节 文学的特征	9
第三章 文学欣赏的涵义与途径	16
第一节 文学欣赏的涵义	16
第二节 文学欣赏的途径	17
第四章 文学欣赏原则	21
第一节 不可当真	21
第二节 保持适当心理距离	25
第三节 用心灵拥抱对象	30
第四节 只可意会而不可求甚解	36
第五节 用历史眼光看作品	39

第二编 文学作品的构成因素与文学欣赏角度

第五章 语言层面	47
----------------	----

第一节 字句、音节与神气	47
第二节 字词的暗含意味	54
第三节 语气的把握	58
第四节 古典诗词的语法特点	62
第五节 文学的多义性	67
第六章 形象层面	73
第一节 意象与意境	73
第二节 人物与主题	85
第三节 人物与作者	96
第四节 把握故事情节	106
第五节 怎样评价情节	114
第六节 背景与氛围	120
第七章 意蕴层面	130
第一节 意蕴的涵义及类型	130
第二节 意蕴的丰富性	143
第三节 表层意蕴与深层意蕴	146
第八章 文学综合质	149
第一节 情调	149
第二节 传神	154
第三节 趣	158
第四节 艺术风格	165
第九章 艺术技巧	174
第一节 结构	174
第二节 象征	179
第三节 叙事角度	189

第三编 文学批评方法与文学欣赏角度

第十章 批评方法与欣赏角度	201
第一节 文学批评方法同时也是文学欣赏角度	201

第二节	社会历史角度	202
第三节	道德角度	206
第四节	文化角度	213
第五节	心理角度	218
第六节	原型角度	229
第七节	女性主义角度	237
 第四编 文学与人生		
第十一章	从人生视角解读文学	249
第一节	“人生”应当成为解读文学的独立视角之一	249
第二节	人生视角与社会政治视角的联系与区别	250
第三节	人生视角解读文学的可能性与必要性	252
第十二章	人生视角解读文学举例	256
第一节	希腊先民的人生觉解 ——希腊神话的人生解读	256
第二节	一个自我中心主义者的人生之旅 ——司汤达:《红与黑》	268
第三节	一个“巴漂”的幻灭之路 ——巴尔扎克:《幻灭》	279
第四节	名利场上是非多 ——萨克雷:《名利场》	290
第十三章	借助文学透视人生	302
第一节	生命为什么是宝贵的	302
第二节	人生意义是自己创造的	310
第三节	人性弱点举例	318
第四节	人生的围城	334
后记		355

第一编

文学基本知识

文学欣赏是一种既轻松又微妙、既简单又复杂的精神活动。说它轻松简单,是指不需要有专门的文学理论知识就可以阅读作品;说它复杂微妙,是说文学作品是经过作家精心创作的特殊的精产品,它既复杂又微妙,要想真正深入地理解它、把握它,读者必须具备一些最基本的文学理论知识。这些必要的文学理论知识是进入文学殿堂的路标,有了它的指引,才能登堂入室。

第一章 文学是关乎灵魂的学问

文学欣赏的对象是文学,那么文学是一门什么样的学问,属于什么性质的学科呢?

第一节 文学属于人文学科

一般认为,人类的学问大致有两类:自然科学和社会科学。自然科学是研究自然界各种物质和现象的科学,包括物理学、化学、动物学、植物学、矿物学、生理学、数学等。社会科学是研究各种社会现象的科学,包括政治学、经济学、法律学、历史学、文艺学、美学、伦理学等。

那么科学又是什么呢?“科学”一词是从西方传过来的。广义地说,科学是人类用以探究事物发展客观规律的知识体系,在西方,往往特指近代以来所形成的实验科学体系,它的产生有多方面文化因素作支撑。例如,独特的世界观——理性精神和怀疑哲学;独特的方法论——归纳法和演绎法;独特的操作方法——观察、分析、实验;独特的表达方式——实证地描述研究对象的联系和发展规律。科学的最大特点是实验可以无限重复,结论都一样。反映客观世界规律的原理、公式、数据永远都是共同的、确定的、不变的,不因阶级、民族、时代的不同而不同,不因科学家的个性、情感等主观因素的不同而不同。

科学最初产生于也应用于自然现象的研究,后来,西方人把这一套又用于对社会现象,包括对人、人生的研究,于是产生了社会科学。但是在这一过程中人们发现许多社会人生现象的研究无法达到理想的“科学”状态。例如哲学,第一大问题是世界的本质是什么。从古到今意见纷纭:

水、火、风、土、数、原子、以太、理式、物质,哪个是最后真理?就人生哲学来说,第一大问题是人生意义,人为什么而活着,又是人言言殊,言人人殊,谁的正确?

历史学研究历史现象、历史进程、历史规律。历史研究的对象都是过去的事情,不可能再有变化了,按说可以科学了吧?但事实并不尽然。别说历史现象背后人们复杂的动机、心理、内幕不好“准确”,就连历史事件本身的真相也未必能轻易搞清楚。例如,司马迁笔下的《鸿门宴》,生动、具体、形象,场面、细节历历在目,让人如临其境,惊心动魄。但读后稍一思索就让人怀疑,这一切是真的吗?司马迁当时在场吗?看过当时的录像吗?读过前线记者的通讯报道吗?采访过当事人吗?没有!说到底,这一切都是司马迁的想象。想象者虚构也,不可完全当真也。试想连历史的基本真相都难以弄清楚,很大程度靠想象,你怎么能做到精确无误的“科学”?

说到文学,更是这样。文学是作家想象虚构的产物,带有作家的主观情感和精神个性,更丰富多彩,各美其美,难以用同一标准加以度量。在文学宇宙中,群星灿烂,争放光彩。李白与杜甫,谁更伟大?莎士比亚与托尔斯泰,哪个成就更高?《红楼梦》与《战争与和平》,哪个更有价值?诸如此类,谁能给出科学的回答!

于是人们明白了,被划归社会科学的诸多门类,因其自身特点是无法达到“科学”的。这些无法归属科学门下的门类,人们开始称之为“人文科学”,后来想,既然无法科学,就不宜再称之为科学,所以改称“人文学科”——是“学科”而不是“科学”。

第二节 人文学科的对象及特点

关于人文学科,《大英百科全书》的界定是:“人文学科是那些既非自然科学也非社会科学的学科的总和。一般人认为人文学科构成一种独特的知识,即关于人类价值和精神表现的人文主义的学科。”“人文学科包括如下研究范畴:现代与古典语言、语言学、文学、历史学、哲学、考古学、

艺术史、艺术批评、艺术理论、艺术实践,等等。”按照这个界定,人文学科包括哲学、语言学、文学艺术、历史学、考古学、文化学、心理学、宗教学等学科。

人文学科的研究对象和特点是什么?北京大学教授叶朗先生有过明确的解说。他认为,人文学科的研究对象是人文世界,也就是人的精神世界(内在的)和文化世界(外在的)。人的精神世界和文化世界是统一的。从内容来说,人的精神世界和文化世界就是意义世界和价值世界。人文世界的精神性、意义性、价值性决定了人文学科区别于社会科学(政治学、经济学、法学、社会学、管理学等)的独特性质。

比较起来,科学回答的问题是“世界是什么”,人文学科回答的问题是“世界应当是什么”,也就是说人文学科包含价值导向。人文学科总是要设立一种理想人格的目标或典范。人文学科引导人们去思考人生的目的、意义、价值,去追求人的完美化。人文学科不是认识和实践的工具,不能立竿见影促进生产效率的提高,而是发展人性,完善人格。它不是使你学到技术,而是提高你的文化素养和文化品格。如果有人问:“读唐诗有什么用处?”“读《红楼梦》有什么用处?”回答只能是:没有用处。它们不是工具,它没有直接功利的用途。人文学科的特点是体验性(它要求参与主体知情意一体的全身心的投入)、教化性(教养)、评价性(价值导向)。这和社会科学不同,社会科学运用统计的、定量的、社会调查的方法,进行实证的研究。社会科学如经济学、法律学、政治学、社会学、人口学、统计学,对社会生活有明显的指导意义和直接应用价值,它们可以推动社会经济的发展,提高社会管理的效率,所以具有广泛而直接的实用性。^①

人文学科没有直接的实用性,不等于真的没“用”。例如文学,王国维说文学的价值是“无用之用”。这一见解很精辟,意即表面上看起来“无用”,但深层看“有用”。所谓“寓教于乐”“春风化雨”“潜移默化”等等,就是对文学作用的最好描述。它不能直接推动 GDP 的增长,但它可以悄然改变人的精神和灵魂。简言之,文学是关乎灵魂的事业,它内在地

① 参见叶朗:《欲罢不能》,黑龙江人民出版社2004年版,第20页。

影响的是一个人,一代(代)人,一个民族,一个社会,一个时代,乃至全人类的灵魂生活。

第三节 人文学科的价值和意义

由此看,无论是个人还是社会,人文学科都是必不可少、极为重要的。有人说,一个国家,一个民族,一个社会,没有自然科学一打就倒,没有人文学科(包括社会科学)不打自倒。这话极为透彻地概括了人文学科的地位和作用。

在当前我国经济快速发展,人们的物质生活迅速得以改善而人们的道德状况、精神生活令人担忧的条件下,人文学科担负着更为迫切而重要的历史使命。社会需要人文学科提供一种正确的价值和意义体系,从而为社会提供一种正确的人文导向,使人们不至于坠入物质主义、消费主义、技术主义,以及相对主义、虚无主义的泥坑而不能自拔。不仅如此,人文学科还要引导人们的精神向着更为高远的境界飞升,即要向人们提供精神上的终极关怀——寻找灵魂归宿,建构诗意家园。白居易说:“我生本无乡,心安是归处;”(《初出城留别》)。“无论海角与天涯,大抵心安即是家。”(《种桃杏》)白居易的话说出了古代、现代知识分子的精神追求,同时也代表了所有对人生稍有点反省的人的精神追求。文学,为这种美好追求提供了美妙途径。

在当前时代条件下,人文学科还承担着对广大群众特别是青少年进行人文教育,提高整个民族的文化素质和文化品格,塑造一种文明、开放、民主、科学、进步的民族精神的历史任务。

总之,正如叶朗教授所说:“人文学科不仅是职业(专业),更主要的是一种教养。职业是一部分人的事,教养就带有普遍性,关系到每个人。所以大学的人文系科不仅要面向本系各专业的学生,而且要面向全体学生,更进一步,还要面向整个社会,面向社会上的广大群众,特别是广大

青少年。”^①

叶朗教授对包括文学在内的人文学科性质和任务的理解,其实就是本书的宗旨或曰指导思想。本书正是基于上述认识而撰写的面向中文专业学生,面向非中文专业学生,乃至面向所有文学爱好者,面向人民大众的书。意在普及文学知识,挖掘文学价值,让文学从大学中文系的课堂上走出来,走向社会,走向大众,让文学在人们现实的精神生活中发挥应有的作用。

第二章 文学的涵义及特征

第一节 文学的涵义

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

这里需要辨析几对基本概念。

一、文学≠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。

^① 参见叶朗:《欲罢不能》,黑龙江人民出版社2004年版,第23页。

二、文学≠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。

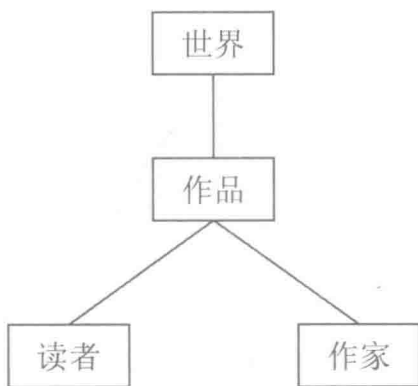
把文学与艺术并列,从艺术分类学角度看,逻辑上说不通。但是,人们又这样自然而然地接受了。是谁这样做的?从什么时候开始这样分?没有人能说得清。很可能因为,在艺术这一家族中,文学对社会生活的影响太大了,被人们谈论太多了,因而习惯成自然了。当然,现在的文化艺术生活中,电影电视可能更受人欢迎,影响面更大,但不要忘了,电影电视戏剧最重要的部分是剧本。剧本,剧本,一剧之本,没有好的文学本子做基础,单是表演、舞美、布景等,是不济事的。所以,电影电视戏剧这类综合艺术中,文学还是最基础最重要的部分。

三、文学≠文学作品

什么是文学?这问题看起来简单,实际复杂;不深究简单,深究复杂——你不问我还清楚,你一问我一问反倒糊涂。因为,文学概念经历了历史的嬗变,不同时代不同国家不同流派,人们对文学的理解各不相同。正所谓此一时彼一时,此一地彼一地,此一派彼一派,人言言殊,言人人殊,莫衷一是。这里,我们讲的是“文学理论基础”,是入门,所以我们避开理论的陷阱,避开旁征博引,而只向读者介绍一个当下文学理论教材广泛接受的文学概念,即美国当代文艺学家 M. H. 艾布拉姆斯的观点。他认为文学是一种活动——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、读者。四者关系如下图:

根据上述理解,“文学”是一种活动,“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”,也不是活动中的

其他要素。

文学活动的四个基本要素

第二节 文学的特征

为了使没有专门学过文学理论的朋友对文学有一个整体的、概括的理性认识,从而更准确、更清晰、更全面地把握欣赏对象,这里打算对文学进行一次全景式扫描,从方方面面看看文学与科学、与其他实用文体相比,有哪些基本品性。

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。“林黛玉”——三个汉字,有什么好“看”的。然而,“林黛玉”在绘画、雕塑、舞蹈、戏剧、电影、电视等艺术样式里,则立刻成为可视可感的生动形象。这就是说,美术、音乐、舞蹈等艺术形象具有直观性、直感性,而文学形象则不具有这一特性。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生动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。因此,文学欣赏的对象,一般地说是文学作品,而严格说起来则是“显现”在读者心理屏幕上的艺术世界,是一种活的感性的东西。