

空军工程学院 编

军校美育教程

JUN XIAO MEI YU JIAO CHENG

文学知识与 名著欣赏

何 静

陕西人民出版社

前 言

当前,社会主义市场经济体制和高新技术飞速发展的形势,以及我军革命化、现代化、正规化建设的发展,对军人的素质提出了越来越高的要求,特别是未来高技术战争对军事人才将是更加严峻的考验。只有高素质的军事人才,才有可能驾驭现代战争的风云。军校学员是未来的带兵人,全面提高学员的素质是军校教学改革着眼点。

军人素质是一个综合的整体概念。它包括军人的政治思想素质、军事素质、科学文化素质、专业技术素质、身体素质等多重因素,具体地体现在军人的思想观念、精神风貌、心理性格、思维方式、智慧能力,以及态度、行为、意志、情绪、气质、性情等等很多方面。因此,军人整体素质的提高和完善,单靠学到某些方面的专业知识是不可能实现的。现代教育是优化的教育,是把教育的科学性 with 艺术性完美地结合起来的,其中心问题是人的全面发展问题,即通过多种途径,运用各方面的知识来塑造人。培养高素质的现代军人同样是如此。而审美教育就是陶冶和训练军校学员军人素质的不可忽视的重要途径之一。

审美教育是一种情感教育,其目的是树立起人的正确审美观。它通过美的陶冶,培养人高尚的思想情操,塑造人健全的理想人格,优化人的行为规范,提高人感受美、鉴赏美的能力,引导人追求真善美统一的最高精神境界。审美教育具有形象性、知识性、情感性、实践性的特点,因而它的效益是综合的、整

体的，既能净化人的心灵，提高抵御腐朽思想的能力，又能使人在审美的愉悦中扩大知识面，提高思想认识水平和文化修养，提高文化活动、语言文字表达等方面的能力，特别是还能开拓形象思维，激发人的想象力、创造力。可见审美教育对于提高和完善军人的素质，培养全面发展的人才有着举足轻重的作用。它要解决从根本上改善人的深层次的心理结构的问题，解决人的素质全面协调地发展的问题。孔子说：“兴于诗，立于礼，成于乐。”席勒说：“想使感性（盲动、被动）的人成为理性（见解、信念）的人，除了首先使他成为审美的人以外，再没有其它途径。”这些话都强调了美育的意义。的确，没有充分的美育，要想成为全面发展，具备高素质的人是不可设想的。人之所以为人，在某种意义上可以说，是以“审美的人”为标志的。今天按照“美的规律”塑造全面发展的“四有”军人，正是美育的任务。对军校学员的审美教育已是十分重要的课题。在院校教育中，美育与德育、智育、体育相辅相成，使人的真理观、道德观、审美观彼此制约和互相生发，它们水乳交融，一定会取得相得益彰的效果，正所谓“以美益智、以美辅德、以美健体”。

审美教育对于我们军校工科学员具有特殊的重要意义。军校的工科学员不仅是军人，还是新型的科技人才，而一定的审美能力对于科技人才更有许多潜在的裨益。我们知道审美的过程是一个形象思维的过程，这种形象思维过程，不仅能给科技人才精神调剂，而且赋予科技人才的抽象思维以生命和热情，对于最大限度地发展他们的观察力、想象力、创造力起着至关重要的作用。正因为这样，我院把对学员的审美教育作为深化教学改革的重要内容。在审美教育的实施中，一方面开设了美学课程，对学员进行马克思主义美学理论的指导和规范，使学员

了解美、美感和美的创造的规律，把握美的标准，同时，我们举办了文学、音乐、美术、书法等多种门类的人文知识讲座和丰富多彩的“第二课堂”活动，并在全院学员中开展了“读名著、听名曲、看名画”活动。为了使这些课程和活动更深入、持久和规范，我们组织专家编写了《军校美育教程》，向学员们介绍音乐、美术、文学等方面丰富的知识，并在艺术鉴赏的标准和方法上给予切实的引导。同时还伴有对百部古今中外艺术名作的简要分析评介，内容上不仅注意了思想艺术的高品位，同时也注意了民族性、军旅性、可读性，从而可使学员拓展视野，认识作品的深刻内涵和艺术特色。

优秀的文学艺术名作是人类按照美的规律创造出来的，是现实美的典型化，是人类审美意识的集中体现，有着无可估量的认识、教育和审美的价值，具有永恒的魅力。科学家、军事家、政治家中热爱艺术的比比皆是。一首好诗、一幅好画、一支好曲如春风化雨点滴入土，如进军号角催人奋进。正如马克思曾指出的：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”我们应大胆地欣赏这些“阳春白雪”。古今中外的艺术名作将为我们“打开一个不知道的新的世界窗口”（高尔基语），同时使我们得到最高雅的美的享受。我们生活在一个开放、竞争和日益信息化的时代，国家和军队的现代化建设要求我们继承祖国最宝贵的优秀文化遗产，并以面向世界的魄力和勇气吸收世界各民族的美的精华。列宁早就教导我们“用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑”，江泽民主席也号召“以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人”，并多次要求青年大学生欣赏高雅艺术、熟读优秀的文学作品。我们的军队不仅是威武之师、正义之师；而且是文明之师。跨世纪的现代军人应该广泛涉猎古今中外艺术名作，提高自己的艺术情趣和修养，吸取人类文化

的精华。

愿这教程成为我们军校学员审美鉴赏实践的有力向导，帮助我们到美的大厦中去探幽揽胜。最美好的精神食粮将使我们受益终生。

《军校美育教程》编委会

顾问：宋殿毅 高文廉 王永正

编委会主任：王鸿生

编委会副主任：陈其伟 李黎光

主编：何 静

编委：（按姓氏笔画为序）

王利云 王 非 王鸿生

叶 雷 刘世海 李黎光

陈其伟 何 静 樊梅丽

目 录

前 言	(1)
绪 论	(1)
一、文学的社会审美作用	(1)
二、文学名著的审美价值	(4)
三、文学审美与军人素质	(7)
第一章 文学是一种语言艺术	(11)
一、文学语言的魅力	(11)
(一)文学语言及其功能	(11)
(二)文学语言的特点	(14)
(三)文学语言的组织程序——结构	(18)
二、文学形象反映广阔而真实的社会生活	(21)
(一)文学形象的具体性和概括性	(21)
(二)文学形象的题材因素	(22)
(三)文学形象把握生活的方法	(25)
三、文学饱含丰富深刻的思想感情	(30)
(一)文学的情感	(30)
(二)文学主题是情感与思想的结合	(34)
(三)文学主题的揭示	(36)
第二章 文学作品的表现形式	(39)
一、诗歌——情感的凝铸	(39)
(一)诗歌的情感与抒情方式	(40)

(二)诗的形象与意境	(42)
(三)诗的语言与节奏、韵律之美	(44)
附:常见诗体简介	(47)
二、小说——人生的画卷	(50)
(一)完整、复杂、逼真的故事情节	(51)
(二)多方面、多种手法细致地刻画人物	(54)
(三)具体生动的环境描写	(58)
三、散文——心灵的散步	(60)
(一)内心情思的自然坦露	(61)
(二)广阔的题材,精巧的构思	(63)
(三)潇洒优美的散文笔调	(66)
第三章 文学的欣赏与评论	(70)
一、文学欣赏的过程与审美情趣	(70)
(一)文学欣赏是形象思维的过程	(70)
(二)文学欣赏的共性与差异性	(73)
(三)培养健康高尚的审美情趣	(75)
二、文学评论的标准、原则和方法	(76)
(一)从欣赏到评论是审美的深化	(76)
(二)文学评论的标准和原则	(79)
(三)文学欣赏与评论的方法	(82)
三、自觉修养、提高审美能力	(85)
(一)知识修养	(86)
(二)思想修养	(88)
(三)理论修养	(89)
第四章 文学名著的欣赏	(91)
一、对待文学名著的基本态度	(91)

(一)认识历史继承性的规律	(91)
(二)坚持科学地分析	(92)
二、弘扬民族精神,吸取人类文化的精华	(94)
(一)中国文学名著的思想艺术特点	(94)
(二)外国文学名著的思想艺术特点	(101)
三、欣赏军事文学名著的崇高美	(109)
(一)浏览真实的军事斗争历史画卷	(110)
(二)体验人性和道德的深沉意蕴	(112)
(三)领略雄豪悲壮的崇高美	(115)
第五章 百部中外文学名著评介	(118)
一、源远流长的民族文学经典	(118)
(一)中国文学史概述	(118)
(二)中国文学名著评介	(128)
《山海经》(128)	《诗经》(129)
《左传》(131)	《庄子》(132)
《韩非子》(134)	《离骚》(135)
《史记》(137)	《木兰诗》(138)
《水经注》(139)	《桃花源诗并记》(141)
《春江花月夜》(142)	《燕歌行》(143)
《走马川行奉送出师西征》(144)	
《蜀道难》(146)	《兵车行》(147)
《长恨歌》(149)	《秋声赋》(150)
《念奴娇·大江东去》(151)	《书愤》(152)
《破阵子·醉里挑灯看剑》(154)	
《正气歌》(155)	《窦娥冤》(156)
《三国演义》(157)	《水浒传》(159)
《聊斋志异》(160)	《西游记》(162)

《儒林外史》(163)	《红楼梦》(165)
《己亥杂诗》(167)	《阿Q正传》(168)
《女神》(170)	《子夜》(171)
《激流三部曲》(172)	《骆驼祥子》(174)
《沁园春·雪》(175)	《背影》(175)
《太阳照在桑干河上》(177)	《围城》(178)
《保卫延安》(180)	《红日》(181)
《林海雪原》(183)	《创业史》(184)
《红岩》(185)	《红旗谱》(185)
《青春之歌》(188)	《东方》(189)
《雷锋之歌》(190)	《李自成》(192)
《古战场春晓》(193)	《团泊洼的秋天》(194)

二、灿烂悦目的世界文学瑰宝 ..... (195)

(一) 外国文学史概述 ..... (195)

(二) 外国文学名著评介 ..... (204)

《希腊神话》(204)	《一千零一夜》(205)
《荷马史诗》(207)	《神曲》(208)
《堂吉珂德》(210)	《哈姆雷特》(211)
《失乐园》(212)	《伪君子》(214)
《鲁滨逊漂流记》(215)	《阴谋与爱情》(216)
《浮士德》(217)	《唐璜》(219)
《包法利夫人》(220)	
《德国——一个冬天的童话》(222)	
《悲惨世界》(223)	《九三年》(224)
《红与黑》(226)	《高老头》(227)
《双城记》(229)	《玩偶之家》(230)
《羊脂球》(231)	《德伯家的苔丝》(233)
《草叶集》(234)	《简·爱》(235)

- 《斯巴达克斯》(237)   《牛虻》(239)
《叶甫盖尼·奥涅金》(240)《死魂灵》(242)
《战争与和平》(243)   《复活》(245)
《父与子》(247)   《套中人》(248)
《罪与罚》(249)   《哈克贝利·费恩历险记》(251)
《约翰·克利斯朵夫》(252)《怎么办》(254)
《美国的悲剧》(255)   《国际歌》(257)
《母亲》(258)   《老人与海》(260)
《永别了，武器》(261)   《西线无战事》(263)
《钢铁是怎样炼成的》(264)《列宁》(266)
《青年近卫军》(267)   《静静的顿河》(268)
《这里的黎明静悄悄》(270)《变形记》(271)
《生者与死者》(272)   《百年孤独》(274)

绪 论

高尔基曾经这样描绘自己少年时代阅读福楼拜的小说《一颗纯朴的心》时的激动的感受，他说：“我完全被这篇小说迷住了，像聋了和瞎了一样……”，小说的人物在他面前“遮住了闹烘烘的春天的节日”，还说“有好几次，我像野人似的，机械地把书页对着光亮反复细看，仿佛想从字里行间找到猜透魔术的方法。”可见，文学的世界是多么迷人。同样，这种感受在我们每个人身上都可能有过。文学曾一步步伴随我们度过多少青春的旅程，它寄托了我们多少美好的理想和憧憬。特别是那些艺术殿堂里充满永恒魅力的珍品——优秀的中外名著，更像磁铁一样吸引着我们的灵魂，牵动着我们的情感。是什么原因使文学与我们的社会和人生结下了不解之缘呢？根本原因就在于文学有着重要的社会审美作用。

一、文学的社会审美作用

文学作为一种特殊的上层建筑和社会意识形态，一方面它来源于社会生活，受到经济、政治、道德、文化等社会生活的制约、影响和渗透，另一方面，它又按自身规律积极地影响和改造社会生活，有着无可替代的社会审美作用。

对此，中外很多有见地的思想家、理论家都曾有过精辟的论述。孔子说：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”梁启

超说，小说有“熏”、“浸”、“刺”、“提”四种力。鲁迅说：“文艺是国民精神所发的火光，同时也是引导国民精神的前途的灯火。”斯大林则说得更形象、更深刻，他把文学比作是人类的灵魂工程，把作家称为“人类灵魂的工程师”。这些说法，都确认了文学的社会作用，并且指出了这种作用是大有别于其他作用的审美作用。

所谓审美的作用，就是说这种作用不是直接的物质作用，而是精神的感染启迪，潜移默化，是将真的启示，善的感化溶解在美的陶冶之中，是以情感人，以形动人的。具体来看，文学的社会审美作用包含了审美认识作用、审美教育作用和审美娱乐作用。

审美认识作用是指优秀的作品能让我们在审美过程中，了解社会、自然、现实、历史，获得种种知识、信息和体验，得到智慧的启迪，把握某些生活的本质规律，甚至前景的预测。据有人统计，《诗经》中写到的，光是鸟就有二十种，虫有三十余种，草有三十七种，树有四十三种。孔子说，读《诗经》可以“多识于鸟兽草木之名”，就是从知识的角度肯定了《诗经》的审美认识作用的。文学通过对社会生活的集中概括和典型化，为我们描绘出人类社会各个时期的生活图画，使我们不但了解现在，了解过去，还能展望未来。马克思曾说希腊艺术使人看到“历史上的人类童年时代”。他曾通过莎士比亚、索福克勒斯等人的作品来分析货币的本质，通过《荷马史诗》来分析古代社会商品交换形式。恩格斯则肯定巴尔扎克的《人间喜剧》是“汇集了法国社会的全部历史”，说自己从中“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，也要比当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到

的全部东西还要多”。列宁说托尔斯泰小说使俄国工人阶级“会更清楚地认识自己的敌人”。毛泽东也指出：要了解中国的封建社会，不可不读《红楼梦》。《红楼梦》被人们誉为“封建社会的百科全书”。

文学的审美教育作用，是说那些优秀的文学总是体现了合乎生活发展趋向的善恶观、是非观、情感倾向，揭示了人生的意义和真谛。因而，优秀作品必然会对我们的思想、情操、性格、品德产生潜移默化的影响，使我们体察社会目的和时代需要，明辨是非，分清善恶，激扬廉耻，从而净化我们的心灵，激励人生的理想。人的情感是复杂的，有高尚的情操，也难免会有低劣卑下的情绪或情欲，这需要通过法制和道德教育，得以克制。同时，也可以通过文学表现的道德化的情感，使之得以洗涤和净化。如果说，文学审美认识作用告诉人们生活是什么样子的，那么，文学审美教育作用要告诉人们应当怎样生活，怎样做人。车尔尼雪夫斯基把文学称为“生活的教科书”。他的《怎么办》就曾对列宁、季米特洛夫等革命家产生巨大影响。奥斯特洛夫斯基从伏尼契的《牛虻》中汲取了力量，而他的《钢铁是怎样炼成的》又鼓舞了千千万万的人。我国几代青年，从40年代的吴运铎到80年代的张海迪，都从保尔身上受到鼓舞。可以说每个时代都有自己的文学作品作为人们伦理学的教科书。我国的许多现当代作品，如鲁迅、巴金等大家之作，以及《青春之歌》、《红岩》、《雷锋之歌》、《高山下的花环》等都教育了广大的读者。田间在抗日战争时写过不少政治鼓动诗，如“假如我们不去打仗，/敌人用刺刀/杀死我们/还要用手指着我们的骨头说：‘看，这是奴隶！’”这样的诗确实如号角和战鼓，激发了人民奔赴抗日前线。

文学的审美娱乐作用，是说文学的认识的、教育的作用不是从艺术形象中孤立出来的。真、善之中渗透了美，真、善又以美显示。具有美感性的文学，总是伴随着情感的因素，其真伪观、善恶观渗透了美丑感。那神奇的故事，那鲜明的人物，那生动的语言，使你如临其境，如见其面，如闻其声，并在感情上引起强烈反应，或快乐、或悲伤、或愤怒、或惊恐……从而得到精神上的愉悦和满足。古人称养情怡性，别林斯基称“抚慰心灵”。因此，好的作品都是富有娱乐性的，都是“寓教于乐”的。当然，不同的文学作品产生的审美娱乐作用不尽相同，有的主要表现在感官的娱乐，有的主要是情绪的排解和消遣，有的则是美感的陶冶。

从上述作用，我们可看到，文学的审美认识、审美教育、审美娱乐的作用是建立在文学内容的真、善、美的基础上的。如果失去了这些基础，就失去了文学作品认识教育和艺术的价值，当然也就谈不上文学作品的审美作用了。

二、文学名著的审美价值

文学的社会审美作用是多方面的，而人们对文学的社会审美作用的要求也呈现出多层次多方面的需求。于是文学有了雅俗之分。比如，对于许多人来说，他们阅读文学作品，只是为了在紧张的工作、劳动之余得到些休息和放松，因此，那些娱乐性较强的通俗文学，如武侠、侦探、言情类的小说、古今传奇、宫闱秘闻、幽默小品……则能给人以快感，以乐趣，以笑料，即感官娱乐的作用。我们不可否认这些通俗文学有其存在的合理性和现实性，在某种意义上，它们也反映了一定社会的民

族意识和审美意识。如正义战胜邪恶、有情人终成眷属……具有很强的可读性、趣味性。但是，从审美心理的感受看通俗文学表现的往往是未经深化的浅层体验和感受，其思想意蕴大都停留在形象表层，一眼便可看穿。往往只能满足人们求娱好奇欲望，引起表层的、暂时的心理生理快感，而不能构成思考活动的内容，不能唤起读者深层的审美意识和审美情致。至于艺术形式的模式化、“老一套”，更是显然。正因为这样，通俗文学在整个文学的审美价值系统中始终处于比较低级的价值层之中，大都思想内容平庸浅薄，因此，不能有长远的审美价值，只会是过眼烟云，被读者迅速地遗忘。

与通俗文学相对而言的是高雅文学，即严肃文学。那些文学名著都属严肃文学中最优秀的。通俗文学与严肃文学的界限虽然有时很难明晰（有的通俗文学作品经过改造，后来转化为严肃文学，而有的号称严肃文学，却堕落为庸俗文学），但也不是任意的。从总体看，性质的区别在于：严肃文学是人学，灵魂之学，它以人物为情节的重点，要描绘出血肉丰满的真实复杂的人和人的思想情感，它要表达的是，人是什么？人生又是什么？它追求人的精神世界的探索以及对现实人生的哲理的把握；而通俗文学属于故事学，追求情节曲折有趣，表现的往往是对现实的假设。比如，同样是写爱情，在严肃的文学作品里，我们看到的不仅仅是男女主人公个人之间的矛盾纠葛，同时也看到了当时社会时代的历史面貌。如《红楼梦》中宝黛的爱情悲剧表面看是婚姻自主与家长意志的冲突，但作品展示的人物性格、人物关系、社会环境使我们看到了封建末世的历史悲剧。巴金的爱情三部曲《家》、《春》、《秋》中一桩桩爱情风波包含了多少深刻的社会内容。而一般言情小说则是为写爱情而写爱

情，把爱情当作可以不受人们多种社会关系制约，可以左右人的一切感情的人性的最高形式加以描写，人物都是些“情痴”、“情圣”，淹没在离合无常和突兀奇变的多角关系中，一味咀嚼着个人小天地的得失悲欢。如琼瑶编织的许多“美丽的梦”。同样是写犯人，写追捕，司汤达的《红与黑》、雨果的《悲惨世界》、陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》探索犯罪的社会根源，触及了社会现实的弊病，且有深刻的批判精神。而那些侦探和武侠小说大多是一味追求神秘疑案，好勇斗狠，见事不见人，见神不见人。那些侠士、侦探几乎成了无所不能、奥衍诡谲的“超人”，时代背景也很模糊，至于主题的开掘、人物性格、心理的刻画以及故事的内驱力的体现均得不到应有的重视。因此，通俗文学往往给人以隔世之感，使人自我排遣的惰性心理得到了满足，陷入盲目虚假的乐观主义。如描写暴力，无论在严肃文学还是通俗文学中都占有重要位置。但是，严肃文学写暴力是要展现人们在艰难困苦中的生存斗争及斗争精神，表现对人生、人的生命的思考。海明威的笔下有的人退却、悲观（《永别了，武器》）；有的人顽强、坚定，显示出硬汉的风度（《丧钟为谁而鸣》、《老人与海》），暴力成为一个充满险恶的世界的象征。而通俗文学则往往为写暴力而写暴力，善恶、是非只是脸谱化的装点，甚至以刺激性场面一味渲泄人的本能与冲动，鼓吹和渲染暴力。实际上，有些通俗文学一味宣扬色情、暴力，情趣十分卑下，已堕落为庸俗文学，这是我们必须抵制的。

严肃文学在艺术上有更高的追求，它不会仅仅满足让人赏心悦目，供人消愁解闷。严肃文学追求的是用文学来培养和改造人的美感这种高层次的审美娱乐作用，比如《红楼梦》这样的大作品，不仅叙述了一个凄楚动人的爱情故事，使我们透视