

中 外 文 学 名 作 欣 赏

主 编 何 祖 健
主 审 张 铁 夫

湖 南 大 学 出 版 社
1996 · 长 沙

中外文学名作欣赏

Zhongwai Wenxue Mingzuo Xingshang

主编 何祖健

责任编辑 韩丽琳 继章

☆

湖南大学出版社出版发行

(长沙岳麓山 邮政编码 410082)

湖南省新华书店经销 湖南农科院印刷厂印装

☆

850×1168 32开 9.25印张 224千字

1996年8月第1版 1996年11月第2次印刷

印数: B001—14000

ISBN 7—81053—034—8/G·8

定价: 12.00元

(湖南大学版图书凡有印装差错, 请向承印厂调换)

序

为了帮助大学生特别是理工科大学生提高文化素养,何祖健老师主编了这本有关中外文学名作欣赏的书。文学欣赏是美育的重要方面,对理工科大学生而言,基本的文学修养的重要性是显而易见的。科学和技术需要传播和交流,从事科学和技术工作的人离不开写作。阅读文学作品是提高写作能力的重要途径。但是,这还只是从很狭隘的角度来讨论问题,文学欣赏涉及人的全面素质的培养和提高。

理工科大学生不能只读科学技术方面的书籍。中国科学院首任院长郭沫若先生既是一位文学家,又是一位科学家。他曾经讨论过文学与科学的不同。他认为,“凡为真正的文学上的杰作,是有永恒生命的”,而一个科学理论在新的学说建立后就成为“死骸”。“文学则不然。文学是人生的表现。人生虽然随时代而转变,但转变了的时代面貌却保存于文学之中,而为后代借鉴。因为文学永有生命。”(郭沫若:《文艺论集》)当然,科学史也是值得研究的,它能给我们智慧与启迪。但是,郭老关于文学永有生命的论点是很有道理的。它启示我们,读文学作品,不仅仅有助于提高我们的文字能力和写文章的水平,而且能帮助我们正确地面对人生,学会更好地做人。

本书各种体裁文学作品的欣赏是从诗歌谈起的，作者的编排颇有讲究。《论语》中记载孔夫子教育他的儿子伯鱼（即《中庸》作者子思的父亲）：“不学诗，无以言。”（《季氏》）他认为不读《诗经》中的名篇，“其犹正墙面而立。”（《论语·阳货》）孔子把学诗看得多么重要，不学诗等于不会说话！周朝是我国文化史上的黄金时代，看来那时很多人会作诗。孔子要求伯鱼读的《诗经》中的名篇出自“国风”，就是从民间收集的无名氏诗人的作品。孔子形容缺乏诗教的人犹如“正墙面而立”，真是太形象化了，因为，这个人要往前走，岂不是寸步难行？而且对着墙面站着，墙的外面以及其他的什么地方什么都看不见，岂不等于光眼瞎子？在现代如果与别人交往，如去参加技术或商务谈判，甚至去办外交，人家引诗据典，你不知其所云，毫无反应，这个谈判岂不成了“对墙弹琴”？所以孔子教学生们“何莫学夫诗？诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨……”（《论语·阳货》）孔子讲的是上古时代的诗，它实际代表了那个时代整个的文学。在孔子看来，诗乃至整个文学的作用实在是很了不起：可以引起兴致，激发想象力；可以提高观察社会和客观世界的能力；可以锻炼合群性，培养集体感与社会交往能力；可以排遣心中的郁怨，对社会不合理现象进行讽刺批评……显然，这对于我们大学生丰富想象力，发展思维及自己专业领域的创造能力，也很有助益。

最后，还想再提到写作能力的培养问题。我们不少大学生做文章，写论文，只会使用口语式语言。写出的东西常常啰嗦重复，废话连篇。要学会写精炼的、信息量丰富的文字。这个问题对理工科大学生尤其重要。因

为科学技术特别看重信息效率。你复一封电报，能用10个字说清楚为什么要用15个字？提高这方面能力的有效途径之一就是认真读一些包括古典文学作品在内的历代文史名著。同学们可参考湖南大学向学生推荐的书目。从孔子到诸子百家的书，你读得多了，自然能体会到本文前面引用的《论语》中用十多个字（应该说是4个字——兴、观、群、怨）表述的诗的作用。我们用口语化语言说一大堆话，恐怕也难把孔夫子的原意全部说清楚，达不到应有的要求。这就叫信息效率。

期望大学生朋友们能从何老师这本书中获得良好的教益。通过文学欣赏丰富校园文化生活，提高我们的全面文化素养。

俞汝勤

1996年4月于湖南大学

目 次

序	俞汝勤(1)
---------	--------

第一章 文学和文学欣赏

一、文学的特征	(1)
二、文学欣赏的性质和意义	(7)
三、文学欣赏的特点和规律	(19)

第二章 诗歌及其欣赏

一、诗歌的特征、分类和欣赏	(27)
二、诗歌名篇赏析	(35)
诗经·氓	(35)
国殇	(38)
上邪	(41)
从军行(青海长云暗雪山)	(43)
山居秋暝	(45)
行路难(金樽清酒斗十千)	(47)
兵车行	(50)
长恨歌	(53)
无题(昨夜星辰昨夜风)	(58)
虞美人(春花秋月何时了)	(60)
江城子(十年生死两茫茫)	(63)
声声慢(寻寻觅觅)	(66)
关山月(和戎诏下十五年)	(69)
破阵子(醉里挑灯看剑)	(72)

炉中煤	(74)
死水	(77)
再别康桥	(80)
雨巷	(83)
致橡树	(87)
致恰达耶夫	(90)

第三章 散文及其欣赏

一、散文的特征、分类和欣赏	(93)
二、散文名篇赏析	(100)
逍遥游	(100)
陈情表	(105)
始得西山宴游记	(108)
梦痕	(110)
雅舍	(117)
金岳霖先生	(121)
日出	(128)
洞庭一角	(133)

第四章 小说及其欣赏

一、小说的特征、分类和欣赏	(141)
二、小说名作赏析	(149)
三国演义	(149)
水浒传	(152)
西游记	(156)
红楼梦	(159)
阿 Q 正传	(163)

子夜·····	(166)
围城·····	(169)
青春之歌·····	(172)
红与黑·····	(175)
高老头·····	(179)
简·爱·····	(182)
羊脂球·····	(185)
安娜·卡列尼娜·····	(188)
套中人·····	(191)
静静的顿河·····	(194)
老人与海·····	(197)
雪国·····	(200)

第五章 戏剧文学及其欣赏

一、戏剧和戏剧文学·····	(204)
二、戏剧文学名作赏析·····	(214)
窦娥冤·····	(214)
西厢记·····	(217)
牡丹亭·····	(221)
桃花扇·····	(224)
雷雨·····	(228)
茶馆·····	(231)
俄狄浦斯王·····	(234)
哈姆莱特·····	(237)
伪君子·····	(240)
玩偶之家·····	(244)
等待戈多·····	(246)

第六章 影视文学及其欣赏

一、影视艺术和影视文学	(250)
二、影视文学名作赏析	(260)
一江春水向东流	(260)
红高粱	(262)
乱世佳人	(265)
卡萨布兰卡	(269)
魂断蓝桥	(272)
克莱默夫妇	(274)
莫斯科不相信眼泪	(277)
后记	(281)

第一章 文学和文学欣赏

一、文学的特征

文学不同于数学、化学等自然科学，也有别于哲学和政治经济学等社会科学。文学是以书面或口头语言为材料，塑造饱含着强烈情感的艺术形象，反映社会生活的一种社会意识形态。

众所周知，人类社会是由经济基础和上层建筑两大部分构成的。而建立在经济基础之上的上层建筑，包括政治、法律机构，以及宗教、道德、哲学、文学、艺术等社会意识形态。文学属于上层建筑，它具有自己的许多特征。

1. 运用艺术形象反映社会生活

文学同其他社会意识形态一样，都是社会生活的反映。但是，文学（还有艺术）同道德、哲学等社会意识形态反映社会生活的方式有着显著差别。伦理学和哲学等社会科学家运用判断、推理构成理论体系，反映社会生活，而文学家艺术家则是通过对生活的观察、体验、分析和研究，创作出活生生的艺术形象反映生活。俄国的文艺理论批评家别林斯基曾经说过：“哲学家用三段论法说话，诗人则用形象和图画说话，然而他们说的都是同一件事。”（《别林斯基论文学》，新文艺出版社 1958 年版，第 20 页）

文学之所以要用艺术形象反映社会生活，这与文学是以人为中心的整个社会生活作为自己的反映对象分不开。人是一切社会关系的总和。要反映出错综复杂、具体生动的整个社会生活，就不

能像哲学家那样，运用抽象思维从大量具体感性材料中，概括出带规律性的东西，而把活生生的生活现象统统舍弃掉。文学家必须运用形象思维，根据客观现实的各种生活现象加以艺术概括，描绘出具体生动的艺术形象来，揭示人与人之间的复杂关系，反映社会生活的发展规律。

要指出的是，文学的艺术形象是作品所描写的人物、环境、景物和器物等共同构成的。人物是描写的中心，因而文学作品的艺术形象主要是指人物形象。但它们不是孤立存在的，而是与周围的人物、环境、景物和器物等发生着各种各样的联系，共同构成鲜明生动、具体可感的生活图画。这才是完全意义上的艺术形象。如柳青在《创业史》中对梁生宝到郭县买稻种的描写，就是一幅像现实生活那样具体生动可感的，由人物、环境、景物和器物等构成的生活图画，这就是文学的艺术形象。

文学的艺术形象是社会生活的反映，但不是生活的简单复制品。文学家刻画艺术形象时，总要对生活中的人和事进行加工、提炼、概括和创造，使之比现实生活更有集中性、典型性，因而更带普遍性，能反映出生活的某些本质特征。成功的艺术形象，特别是典型形象，必然是具体可感性和艺术概括性的统一体。柳青所创造的梁生宝就是这样，他具体可感、鲜明生动，使读者如见其人；而他那精打细算、生活节俭的作风，正是我国农民乃至我们民族的优秀传统文化的艺术概括。

2. 饱含强烈的审美情感

人们在社会生活的相互关系中，必然会有各种各样的感受，产生种种不同的情感。如对祖国的热爱，对敌人及坏人坏事的憎恨和厌恶，对朋友的友情，对兄弟的手足之情，对故乡的乡情和对恋人的爱情等等。文学家在反映生活、描写人物时，不仅要通过人物的音容笑貌、言谈举止写好人物的外貌特征，更要深入人物的内心世界，揭示出隐藏在其中推动人物行动的思想情感。谌容在小说《人

到中年》里，就写了处于昏迷状态的陆文婷，满怀着母性的感情，向丈夫诉说她平日无暇为孩子买双球鞋而内疚的心情，恳求丈夫代她满足孩子的愿望。高尔基在小说《母亲》里，描写了尼洛夫娜悉心关怀儿子巴威尔的冷暖、细心张罗他的饭食；当她理解儿子所从事的事业的意义之后，在她的母爱中又渗透了一种革命者志同道合的感情，从而推动她投身革命斗争。社会生活中人们的感情并不都是高尚的、美的，感情的品格有高低、上下之分，有美丑之别。因此，在优秀的文学作品中，既有人性美、人情美等高尚感情的反映，也有低下、丑恶感情的揭示。上述谌容的《人到中年》和高尔基的《母亲》就是这样。它们不但反映了高尚的母爱，而且在《人到中年》里，也深刻地揭示出那个对己自由主义、对人马列主义的“马列主义老太太”的矫情；在《母亲》中也深刻地揭示了妄图扑灭革命烈火的沙皇政府的狂情。

文学反映生活，也必然渗透进创作主体的强烈情感。这是因为文学反映生活时，必然要经过文学家头脑的加工制作。因此，文学作品是社会生活在文学家头脑中反映的产物。由于文学家头脑的主观能动作用，在反映生活时，必然渗透着文学家对客观生活中人和事的审美情感。面对高尚、美好的人和事，必然由衷地赞美和充分的肯定；而对卑鄙、丑恶的人和事，必然愤恨地诅咒和彻底地否定。郭沫若在《匪徒颂》中，热情地欢呼马克思、列宁等革命领袖万岁、万岁、万万岁；而在《凤凰涅槃》中，则切齿地痛恨旧中国，愤恨地诅咒它为什么存在？！诗人的爱憎之情溢于言表。在现实主义作品中，文学家要按照生活的本来面目再现生活，在艺术手法上要有细腻的描绘、客观的叙述、冷静的刻划，但是创作主体的审美情感仍然饱含在艺术形象之中，成为艺术形象的有机组成部分，有的甚至成为创作主体的化身。如英国作家笛福的长篇小说《鲁滨逊飘流记》中的主人公鲁滨逊。他的生活原型是英国的一个水手，由于在一次航行中与船长发生了冲突，被遗弃在一个荒岛上，孤身生活了

34 年之久。这些日子里他只是做了一些为了生存而必须做的事情,而笛福根据这个水手塑造鲁滨逊时,把自己热衷发展资本主义工商业的思想感情倾注在鲁滨逊身上,使之成为资产阶级上升时期富于进取心和事业心,积极向上,敢于战胜困难的典型。

既然社会中人们的情感有高低、上下不同的品格,那么作家也不例外。因此,渗透到文学作品中的创作主体的情感不都是高尚的、美的。只有具有进步世界观、审美观的作家才有正确的审美判断,才能在他们的作品中表现出品格高尚的情感,反之就是品格低下的情感。前者有如上述诸例,后者也不乏其人。列宁在《一本有才气的书》的评论中指出,该书的作者阿威尔岑柯在作品中描写的场面,尽管都是“他体验过和感受过”的“非常熟悉”的,而且“描写十分逼真”。但是,由于作者站在反动阶级的立场上,用无限怀念之情来刻划那些“旧俄罗斯的代表人物——生活优裕、饱食终日的地主和工厂主”。(《列宁论文学与艺术》第 2 册,人民文学出版社 1960 年版,第 622 页)因而是与人民群众的情感格格不入的,是错误的。

社会上的每一个人都具有感情,他们的社会行为都要以情感来推动,文学家的创作是这样,社会科学家进行科学研究时也是这样。只是科学家的科研成果要以抽象的概念形成科学结论,诉诸读者的理智,以理服人。因此,科学家不能把自己的好恶之情注入科学成果中去。文学艺术则不然,它们是要以情动人、饱含强烈情感的作品才能有艺术感染力,才能打动读者的心。文学艺术作品是客观的生活内容与主观的思想内容的统一体,这是文学艺术有别于哲学等社会科学的第二个基本特征。

3. 文学是语言的艺术

从塑造艺术形象所使用的物质材料的不同情况分类,艺术分为造型艺术(绘画、雕刻等)、表演艺术(音乐、舞蹈等)、综合艺术(戏剧、电影、电视等)和语言艺术(即文学)4 大类。文学虽然同造

型艺术、表演艺术、综合艺术具有共同的特征,都以艺术形象反映生活,作品都是生活内容和思想内容的统一体。但是,由于文学是以语言作为塑造艺术形象的物质材料,使得它有别于音乐、舞蹈、绘画、雕刻、戏剧、电影和电视等艺术,具有独特的艺术特征。

首先,文学的艺术形象具有间接性。

文学是运用书面语言或口头语言来塑造艺术形象的。由于语言特别是汉语,有着丰富的词汇,因此,它可以把艺术形象描绘得鲜明生动,跃然纸上。但是,我们无法直接看到它,只能借助于想象,在脑海里呈现出来。如阅读古典名著《红楼梦》,我们所看到的只是一行行的书面语言,只有理解了语言的含义,经过想象,才能在脑海中呈现出宝玉、黛玉、宝钗、王熙凤等人物形象来。因此,对文学作品中的人物及其生活只能如见其人,如临其境,不能像电影、电视剧那样,亲见其人、身临其境。不光是电影和电视剧的艺术形象具有直观性,可为观众直接感受到的还有戏剧、绘画、雕塑和舞蹈等塑造的艺术形象。而具有间接性的文学形象,人们对它的感受受到一定的限制。

如此观之,文学形象的间接性,岂不是使其不如其它艺术形象直观,不如其它艺术形式了吗?不是的。俗话说得好:“尺有所短、寸有所长”。文学的艺术形象有不能被读者直接可感的弱点,却又具有它的优点,具有其它艺术直观性形象所不能比拟的独特优势。文学形象间接性的特点,给读者提供了想象的广阔天地,读者可以根据自己的生活经验来丰富和补充,因而能够充分发挥读者的能动作用。我们看了古典名著《红楼梦》之后,在脑海里的林黛玉,为何比看电影《红楼梦》的林黛玉和看电视剧《红楼梦》的林黛玉都美呢?就是因为我们阅读小说《红楼梦》时,能够在脑海中根据自己的生活经验,把所能想象的美丰富、补充到林黛玉的形象中去。而电影和电视剧《红楼梦》的林黛玉,是演员扮演的,形象已定型化了,不容许观众用自己想象的美去丰富和补充。因此,文学形象比直观

性的电影、电视剧和戏剧等的艺术形象更美、更动人。这就是语言艺术的艺术形象所独具的优势和艺术魅力。

其次，文学反映生活具有广阔性和深刻性。

一切艺术都是生活的反映。但由于不同艺术门类有着各自的特点，使得它们反映生活的广度各异。绘画和雕刻由于受空间的限制，只能表现人物一个场面的生活和一瞬间的动作，即使是组画和组塑，也只是表现人物一组场面的生活和一组瞬间的动作；舞蹈是通过演员对事物的主观感受以形体动作反映生活，难以表现复杂的社会生活和环境；戏剧也受时空的限制，演出的时间一般不超过三个小时，否则观众就吃不消。戏剧是在舞台上演出的，即使是全方位舞台，其空间也是有限的，它只能以“三五步百里千里，六七人百万雄兵”的假定性原则规范自己的演出。电影和电视剧艺术反映生活较广，但它们仍然受到时间的限制，对观众只能连续放映下去，不能中途停下来返回去再放映。因此电影、电视剧的人物不能太多，情节不能太复杂，否则观众就看不明白了。《红楼梦》改编为电影和电视剧，就没有四百多个人物，情节除保留爱情主线外，其他线索也割爱删掉了。这就是电影和电视剧受放映时间限制的结果。

文学反映生活无比广阔，亦不受时空限制。诗歌既有短小的小诗，也可以是长篇的抒情诗或叙事诗；一部小说，可以描写生活的一个横断面，如契诃夫的《胖子和瘦子》；也可以反映事件发展的完整过程，如欧·亨利的《麦琪的礼物》；还可以从多方面去揭示错综复杂的社会生活。比如一部《三国演义》，描绘了整整一个时代纷繁复杂的社会斗争；而《西游记》里的孙悟空，又可以腾云驾雾、上天入地，活动在神奇怪诞的神话世界里。这都是其它艺术所无法比拟的。

一切艺术都能表现人的思想感情，都具有思想性。但在表现思想深度方面要数文学为最。绘画、雕刻、舞蹈等艺术，只能通过形象

的外部特征,也就是表情、姿态和动作来揭示人物的内心活动。戏剧、电影和电视剧,虽然可以从形象的外部特征和对话、唱词和独白等手段揭示人物的内心世界,达到一定的思想深度,但由于受时空的限制,可使用来揭示人物思想深度的手段和达到的思想深度都远不及文学。文学既可通过人物的外部特征以及与外界的联系来揭示人物的性格;又可深入到人物的内心深处,直接进行细致的心理描写,展示其内心世界;还可以作侧面描写;甚至作者可以随时站出来作旁白和议论,对人和事进行客观的深入评价。如《红楼梦》第3回写林黛玉进贾府,作者借她的眼睛来评价王熙凤。作品写道:林黛玉看见“一群媳妇丫环簇拥一个丽人,一双丹凤三角眼,两弯柳叶掉梢眉,身量苗条,体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻”。寥寥数语便表达了作者对王熙凤的评价:这是个阴险毒辣、笑里藏刀的女人!的确是再深刻不过了。在《阿Q正传》里,对辛亥革命后的未庄,作品是这样写的:“据传来的消息,知道革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄的人却说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总”。这些语言既深刻地揭示了封建势力投机革命,又揭示了辛亥革命的妥协性和不彻底性,还鲜明地表现了作者的观点和态度。以上两例,如果改用其它艺术的表现手段,决不会有如此的思想深刻性。之所以如此,是因为语言是思想的现实。文学以语言塑造艺术形象反映生活,能鲜明地表现作者的思想情感,使文学作品具有深刻的思想性。

二、文学欣赏的性质和意义

1. 文学欣赏的本质

文学作品是人民群众的精神食粮和思想养料。人们要汲取其

养料,就要通过文学欣赏。文学欣赏跟阅读政治、哲学等社会科学的理论著作有着显著的区别。文学欣赏时,透过语言文字,展现的是一幅以人物为中心鲜明生动的生活画面,而不是抽象的概念和逻辑结论。随着生活画面的渐次展开,欣赏者必然张开想象和联想的翅膀,并根据自己的生活经验来理解作品的形象,认识生活的意义,从而感到精神愉悦。

首先,文学欣赏是一种审美活动。

文学欣赏是一种审美活动。所谓审美,就是对于美的欣赏。对现实生活中美的人和事(生活美),以及优秀文学作品(艺术美)的欣赏,都是审美。

优秀的文学作品之所以是美的,成为文学欣赏客体,这是因为它源于生活又高于生活,比普通的生活更理想、更典型,体现了作家的审美理想,是具有具体可感和审美特征的艺术形象。这种艺术形象能从感情上打动审美主体(读者),诱发读者的艺术想象和联想去思考问题、认识生活。如小说《灵与肉》(改编为电影《牧马人》)中有这样一段情节:郭喘子拉线作媒,让许灵均与从四川来的四川妹子秀芝结为夫妻。秀芝同意了,并在郭喘子陪同下来到了许灵均的住处住了下来。许灵均对秀芝这个不速之客,表现得很理智,让她睡自己的床,他自己却睡在柴禾堆里。第二天早晨,秀芝正在迷惑不解时,许灵均从破棉絮里掏出仅有的50元钱和一些粮票,对秀芝说:这些钱和粮票给你带回家去用吧,我是犯过错误的人,是右派,你跟我生活不合适。许灵均及其言行就是具有审美特征的艺术形象。它不仅能在情感上打动读者,而且还能诱发读者的艺术想象和联想。

必须指出,不是任何一部文学作品都能与审美主体构成文学欣赏活动,只有客体与主体相适应,审美活动才能进行。列宁说过:“我不能认为表现派、未来派、立体派和其它‘各派’的作品是艺术天才的最高表现。我不懂它们,它们不能使我感到丝毫愉快”。