

十一五

普通高等教育“十一五”国家级规划教材配套用书

文艺学研习

胡有清 编著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺学研习 / 胡有清编著. —南京: 南京大学出版社,
2007. 7

ISBN 978 - 7 - 305 - 05127 - 2

I. 文... II. 胡... III. 文艺学—高等学校—教学参
考资料 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 103072 号

出版者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
出版人 左 健

书 名 文艺学研习
编 著 胡有清
责任编辑 刘 平 编辑热线 025 - 83592148
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 盐城市华光印刷厂
开 本 787×960 1/16 印张 9.5 字数 135 千
版 次 2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 05127 - 2
定 价 19.00 元(含光盘)

发行热线 025 - 83594756
电子邮箱 sales@press.nju.edu.cn(销售部)
nupress1@public1.ptt.js.cn

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

前 言

本书是与普通高等教育“十一五”国家级规划教材《文艺学论纲》(修订本)及《文艺学撷英》配套使用的文学概论课程教学参考书,对于使用其他教材的文学概论课程教学也有参考价值。

“文学概论教学大纲”的章节安排与《文艺学论纲》保持一致,我用这种形式表达了自己对文学概论课程教学的若干认识,其中也凝聚了从事这门课程教学多年的体会,希望对读者的教学能有所帮助。

《文艺学论纲》纲要是《文艺学论纲》观点忠实的浓缩,与教材本身对照阅读将有助于读者把握全书的重点。我在教学中发现,学生很欢迎这样的材料。但要强调的是,只有在与教材的对照阅读中,纲要的作用才能真正得到实现,否则,如果孤立地死记硬背纲要的内容既索然无趣也对学习并无裨益。

阅读一定数量的中外理论文献是学习文学概论课程的重要环节。“文学概论教学大纲”中将《文艺学撷英》的全部篇目分散到各章,但实际上,一篇文献的内容通常并不限于一章一节的范围,需要在相关章节的教学中加入以呼应。《文艺学撷英》本身和大纲第三部分提供了延伸阅读的线索,“文学理论参考书目提要”则对三十种重要的理论经典、文论选本、文论史论著等进行了介绍,希望引起学生的注意和兴趣。

我在教学中鼓励学生研究试题并曾让学生尝试命题,我认为这有助于学生从另一个角度去阅读教材,体会教学意图,把握教学内容。本书收录的试题除了最近几年的研究生入学试题以外,都是由我命题的,我和其他老师命题的主要依据都是《文艺学论纲》,所以这一套试题将会对使用该书的读者有益,对于其他读者也会有一定的启发。

《文学概论课程教学改革的构思与实践》一文是1994年夏天我在庐山

召开的全国高校文艺学教材及课程体系建设研讨会上提交的论文,反映了我对文学概论课程的基本认识和实施教学改革的大致情况。其中有关教学方法改革方面的内容在后续研究和实践的基础上形成了《文科理论教学论》一书(南京大学出版社1999年出版),可以参看。这篇文章和这本书都主要是为教师写的,但对学生也有启发,道理和上面所说的试题问题是一样的,学生适当地懂得一点教学,既有助于教,也有助于学。

附在本书中的《文艺学论纲》多媒体教学课件光盘完成于2004年,已经在教学中多番使用,效果良好。这次根据《文艺学论纲》(修订本)和《文艺学撷英》的内容做了一些修改和补充。课件的制作得到了学校教务处、中文系和多媒体制作中心的大力支持,在此一并表示感谢!我指导的研究生沈雁飞和陈志君先后为搜集资料和其他事务性工作付出了辛勤的劳动,他们已经离开学校走向社会,每当我用起这个课件时便自然回想起当时师生同甘共苦的情景。

本书的大部分书稿和课件的内容都经过了我指导的研究生付伟忠的认真校对,马惠珺也参与了一部分,他们的投入对于本书来说是功不可没的。

胡有清
2007年3月

目 录

前 言	1
文学概论教学大纲	1
第一部分 教学目标和要求	1
第二部分 教学和学习提示	1
第三部分 教学参考书和阅读提示	16
《文艺学论纲》纲要	19
绪 论 文艺学的对象、体系和方法	19
第一章 文学本质论	25
第二章 文学特征论	36
第三章 文学作品论	44
第四章 文学创作论	54
第五章 文学创作主体论	63
第六章 文学鉴赏论	73
第七章 文学批评论	79
第八章 文学发展论	84
文学理论学习参考书目提要	93
南京大学中文系文学理论试题选录	107
第一部分 攻读硕士学位研究生入学考试试题	107
第二部分 本科文学概论课程考试开卷试题	120
文学概论课程教学改革的构思与实践	128
附：《文艺学论纲》多媒体教学课件光盘	

文学概论教学大纲

第一部分 教学目标和要求

文学概论是汉语言文学专业的一门带入门性质的基础课。它为学习其他文学专业课和高一级文学理论课提供必要的基础理论准备,对于其他专业或专业方向的学生也有普遍的文化修养和思维训练意义。

文学概论课程的主要任务是系统地阐述文学的基本理论、基本规律和基本知识。《文艺学论纲》是用于这门课程的教材。其主要内容包括:一、关于文学本质的理论;二、关于文学活动过程的理论;三、关于文艺学其他学科的理论。要求学生通过文学概论课程的学习,初步了解文学理论以及整个文艺学学科的基本范畴、发展历史和研究现状,培养理论思维的观念,学习理论思维的方法,逐步树立科学的文学观。

第二部分 教学和学习提示

绪 论

· 教学要点 ·

绪论共分三节,依次论述文学研究的对象、学科构成和研究方法。要

求学生通过学习了解：

1. 文学的内涵及其在艺术系统中的地位；
2. 文艺学的内涵、构成及其各分支学科特别是文学理论的基本范畴；
3. 文学研究方法的内涵、构成及其主要形态的特点。

教学中应注意引导学生在坚持马克思主义基本立场、观点和方法指导地位的同时，充分认识文学理论形态的多样性和开放性。

为了增加学生对文论史的整体了解，可以在绪论教学中适当地集中介绍中外文论的基本发展脉络，包括主要代表人物和论著等。

为了增强课程教学的现实实践性，增加学生学习的兴趣，可以在绪论教学中适当地集中介绍当前文学界特别是文学理论界关心的重要问题和热点问题。绪论部分的若干内容，特别是文学研究方法一节，需要通过以后有关章节的学习逐步加深理解。

· 复习思考题 ·

1. 什么是文艺？什么是文艺学？
2. 一般的分类方法将文艺分为哪几类？其根据是什么？各类主要包括哪些范畴？
3. 一般将文艺学分为哪几个部分？各部分之间的关系如何？
4. 文学理论的基本任务是什么？它包括哪些主要的研究领域？
5. 试述阿布拉姆斯、刘若愚等人关于文学艺术要素及理论分类的观点。
6. 什么是文学研究方法？文学研究方法可以分为哪三个层次？试简述其内容。
7. 文学研究方法有哪些主要形态？试分别简述其特征。
8. 应当怎样看待各种不同的文艺理论体系和研究方法之间的关系？
9. 应当怎样看待文化研究与文学研究的关系？

· 名词术语 ·

文学 艺术 造型艺术 表演艺术 语言艺术 综合艺术
艺术四要素 艺术语言 文艺学 文学理论 文学批评 文学史

系统方法 原型批评 文学心理学 文学社会学 比较文学
文化研究 精神分析文艺观 形式主义文学研究

· 参考文献 ·

1. 泰 纳：《〈英国文学史〉序言》〔1〕
2. 弗洛伊德：《作家与白日梦》
3. 弗 莱：《批评的剖析》

第一章 文学本质论

· 教学要点 ·

本章在介绍关于文学本质问题各种理论的基础上，引导学生运用系统方法认识这一问题，具体从三个方面把握文学的本质，即：

1. 从文学在整个社会系统中的地位性质而言，它是一种社会意识形态；
2. 从文学的自身质而言，它用语言创造审美观照对象，是一种以语言为媒介的审美创造活动；
3. 从文学的功能而言，它提供人工创造的对象以满足人们审美观照的需要，由此产生多种社会作用。

教学中应注意引导学生在认识文学作为社会意识形态的一般性质基础上，着重认识文学的特殊性质。

本章教学中可以着重培养学生在各种对立观点、方法中辨析研究的学习习惯，帮助学生体验和掌握通过比较和论争辨明是非的学习方法。

教学中应注意介绍反本质主义文学观，通过讨论辨析引导学生多方面、多层次地认识文学及其复杂性。

〔1〕 各章所列参考文献均为《文艺学撷英》一书所收录篇目，标题同该书目录所列，读者可根据该书提供的线索进一步延伸阅读。

文学的社会作用问题与社会生活实际联系紧密,可以组织学生开展一定话题的讨论,加深对文学性质的认识。

· 复习思考题 ·

1. 历史上对文艺本质问题进行理论探讨的情况如何? 试列举若干有代表性的观点并对其中一、二种做简要的分析。
2. 说明教材中关于文学本质的基本认识及研究方法,并谈谈对文学本质的认识。
3. 谈谈对反本质主义文学观的看法。
4. 文学作为一种社会意识形态,其一般性质和特殊性质各有什么表现?
5. 上层建筑其他各部门对文学有什么影响?
6. 怎样理解文学活动的基本内容是审美观照?
7. 文学怎样创造非现实的审美观照对象?
8. 怎样认识文学社会作用的系统性?
9. 文学发挥其社会作用有什么特点?

· 名词术语 ·

文学本质论 再现理论 表现理论 文以载道 童心说 性灵说
惯例论 审美观照 兴观群怨 寓教于乐 风教 审美心理距离说
间离说 文学的社会作用 文学的认识作用 文学的教育作用
文学的娱乐作用 文学的交际作用

· 参考文献 ·

1. 《尚书·尧典》
2. 《论语》
3. 《荀子》
4. 《毛诗序》
5. 周敦颐:《通书》

6. 李 贽：《童心说》
7. 梁启超：《论小说与群治之关系》
8. 柏拉图：《理想国》
9. 亚里士多德：《诗学》
10. 康 德：《判断力批判》
11. 叔本华：《作为意志与表象的世界》
12. 歌 德：《歌德谈话录》
13. 马克思：《1844年经济学哲学手稿》
14. 尼 采：《悲剧的诞生》
15. 托尔斯泰：《艺术论》
16. 克罗齐：《美学纲要》
17. 布莱希特：《教育戏剧与娱乐戏剧》
18. 卡 冈：《艺术》

第二章 文学特征论

· 教学要点 ·

本章从内容和形式两方面对文学的特征进行研究,从而进一步认识文学的本质。

所谓文学内容是指整个文学包含和表达的内容,而非个别文学作品的内容。本章第一节从生活内容、情感内容、认识内容和审美内容等四个方面分析文学的独特内容。

本章另外两节分别研究文学形象和文学语言这两个形式的问题。

文学形象是文学把握世界的特殊形式,包括了意象、典型、意境等特殊形态。

文学语言是文学创造和固定艺术形象的媒介和物质手段。它具有形象性、情感性、多样性和音乐性等特点。

本章教学在文学与科学以及文学与其他艺术的比较中展开,试图更清

楚地说明文学的特征。

· 复习思考题 ·

1. 以指定的文学作品为例,谈谈对文学内容特点的认识。
2. 为什么说文学以揭示人的灵魂为中心?
3. 简述文学形象的内涵和主要特点。
4. 简述文学意象的内涵和主要特点,并说明它和文学形象及意境的联系与区别。
5. 简述文学典型和意境的内涵和主要特点,并说明二者的联系与区别。
6. 以你所熟悉的一篇文学作品为例,分析文学语言的特点。如能找到适当的理论文章,则请将二者的语言做一简单的比较。
7. 谈谈对文学语言“反常化”(“陌生化”)特点的看法。
8. 试分析文学与科学的异同。

· 名词术语 ·

文学(艺术)形象 文学意象 文学(艺术)典型 意境
形式美 熟悉的陌生人 文学语言 人物语言 叙述人语言

· 参考文献 ·

1. 《庄子》
2. 司空图:《与李生论诗书》
3. 严羽:《沧浪诗话》
4. 李渔:《闲情偶寄》
5. 王国维:《人间词话》
6. 莱辛:《拉奥孔》
7. 什克洛夫斯基:《作为手法的艺术》
8. 韦勒克、沃伦:《文学理论》
9. 苏珊·朗格:《艺术符号与艺术中的符号》

第三章 文学作品论

· 教学要点 ·

文学作品是文学活动的中心。本章着重从群体构成方面研究文学作品。

一般将个体的作品构成分为内容和形式两个方面。内容包括题材和主题等因素；形式包括结构、语言和体裁等因素，二者有机地统一为一个整体。

由于个体构成特点的相同或相近，文学作品有群体上的种类和体裁的划分。主要的分类方法有三种：1. 两分法，分为韵文和散文两类；2. 三分法，分为叙事文学、抒情文学、戏剧文学等三类；3. 四分法，分为小说、诗歌、散文和戏剧文学等四类。

本章以“三分法”为依据，顺序论述作品的三种类型九种体裁的性质和特点，即：

1. 叙事类文学：小说、报告文学和传记文学；
2. 抒情类文学：诗歌、散文和杂文；
3. 表演类文学：戏剧文学、影视文学和说唱文学。

本章内容与写作、作品阅读等课程有较多交叉，应注意与这些课程的区别和联系。

教材中涉及叙事学理论，如有可能可以适当延伸，进行相关讲授和学习。

一些文体之间存在着密切联系，如报告文学与传记文学、小说与散文、诗歌与散文、戏剧文学与影视文学等，可以选择一定的文体进行异同比较，以加深对文学性质和文体特点的认识。

· 复习思考题 ·

1. 什么是文学作品分类的“两分法”、“三分法”和“四分法”？它们各自的依据是什么？

2. 简述叙事类文学的性质和特点。
3. 简述小说的性质和特点。
4. 简述报告文学的性质和特点。
5. 简述传记文学的性质和特点。
6. 简述抒情类文学的性质和特点。
7. 简述诗歌的性质和特点。
8. 简述散文的性质和特点。
9. 简述杂文的性质和特点。
10. 简述表演类文学的性质和特点。
11. 简述戏剧文学的性质和特点。
12. 简述影视文学的性质和特点。
13. 简述说唱文学的性质和特点。

· 名词术语 ·

文本 三分法 四分法 抒情类文学 诗歌 散文 杂文
叙事类文学 叙述视角 小说 报告文学 传记文学 表演类文学
戏剧文学(剧本) 三一律 悲剧 喜剧 正剧 影视文学 蒙太奇
说唱文学

· 参考文献 ·

1. 曹丕:《典论·论文》
2. 钟嵘:《诗品》
3. 朱光潜:《谈美书简》
4. 布瓦洛:《诗的艺术》
5. 巴赫金:《陀斯妥耶夫斯基诗学问题》
6. 罗布-格里耶:《未来小说之路》

第四章 文学创作论

· 教学要点 ·

文学创作经历了作家从生活中产生审美感受到完成人工的审美观照对象的复杂过程。一般说来,它包括了艺术积累、艺术构思和艺术传达三个阶段。

文学创作是一种极其复杂的个体精神生产,很难用一定的模式来解释规范。但根据古今中外作家创作的实践,仍有一些基本规律可以认识。本章分别论述了三个规律:

1. 以形象思维为主要方式的艺术思维规律;
2. 从生活原型到文学形象的艺术变形规律;
3. 创造典型形象的典型化规律。

这些规律的适用范围并不一致,但对文学创作整体而言,都具有相当普遍的意义。

本章教学中应注意引导学生从文学创作的丰富实践出发,探索这口“黑箱”的奥秘,从理论与实践的结合上理解文学创作这种精神劳动的特殊性。

· 复习思考题 ·

1. 文学创作过程一般包括哪些阶段? 它们各自的内容和相互关系如何?
2. 什么是形象思维? 文学创作中形象思维具有什么基本特征? 应当怎样认识形象思维和抽象思维在创作中的作用及其相互关系?
3. 作者在审美创造中的情感活动主要包括哪些方面?
4. 应当怎样看待艺术思维中的灵感现象?
5. 为什么说变形是文学创作中的一个规律性现象?
6. 简述客观型变形和主观型变形各自的特点和相互关系。
7. 应当怎样认识艺术真实的内涵及其与生活真实的关系?

8. 什么是典型化? 应当怎样理解典型化过程中的概括化、个性化及其相互关系?
9. 应当怎样认识典型人物的丰富性?
10. 叙事文学作品中人物与环境的关系如何? 应当怎样认识典型环境对人物典型化的作用?

· 名词术语 ·

艺术积累 艺术构思 艺术传达 艺术思维 形象思维 抽象思维
灵感 艺术变形 主观型变形 客观型变形 艺术真实 生活真实
典型化(个性化 概括化) 典型人物 典型环境
圆形人物和扁平人物

· 参考文献 ·

1. 陆 机:《文赋》
2. 刘 勰:《文心雕龙·神思》
3. 鲁 迅:《我怎么做起小说来》
4. 毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》
5. 钱钟书:《通感》
6. 黑格尔:《美学》
7. 别林斯基:《艺术的概念》
8. 恩格斯:《致玛·哈克奈斯》
9. 瑞恰兹:《文学批评原理》

第五章 文学创作主体论

· 教学要点 ·

本章从文学创作主体及其外延表现进一步研究文学创作问题。
作为创作主体,作家需要具备一定的素质与才能。社会生活必须经过

作家头脑这个中介才能演化为作品。作家作为创作主体的作用不可忽略和轻视。

本章分别研究文学创作主体及其外延表现：风格、流派和思潮，从而进一步说明创作主体的能动作用。在“文学思潮”一节教学中对几种发源于欧洲而波及全世界的重要文学思潮加以介绍，其中包括浪漫主义、现实主义、现代主义和后现代主义文学思潮。

与此同时，应引导学生注意，作家的创作以及一定风格、流派和思潮的形成和发展，都是一定社会生活中的产物，而非孤立的个人行为所致。

· 复习思考题 ·

1. 简述文学创作主体和客体的关系。
2. 谈谈对“作者之死”理论的看法。
3. 什么是文学风格？它具体表现在哪些方面？试对指定的作品进行风格分析。
4. 文学风格是怎样形成和发展的？
5. 什么是文学流派？它是怎样形成和发展的？
6. 什么是文学思潮？它与文学风格、流派有何联系与区别？
7. 简述下列文艺思潮的主要特征：

浪漫主义文学思潮	现实主义文学思潮
现代主义文学思潮	后现代主义文学思潮

· 名词术语 ·

文学创作主体和客体 审美趣味 艺术技巧 文学风格 民族风格
 阶级风格 时代风格 文学流派 文学思潮 浪漫主义文学
 现实主义文学 现代主义文学 后现代主义文学 “二为”方向
 “双百”方针

· 参考文献 ·

1. 白居易：《与元九书》