

小说 诗歌
散文 戏剧

Wenxue Jianshang

文学鉴赏

杨柳 郑康乐 编

兰州大学出版社

小说 诗歌

散文 戏剧

Wenxue Jianshang

文学鉴赏

杨柳 郑康乐 编

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学鉴赏/杨柳,郑康乐编. —兰州:兰州大学出版社,2012.8

ISBN 978-7-311-03950-9

I. ①文… II. ①杨… ②郑… III. ①文学欣赏—高等学校—教材 IV. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 203760 号

策划编辑 王庚辰
责任编辑 钟 静
封面设计 管军伟

书 名	文学鉴赏
作 者	杨 柳 郑康乐 编
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@lzu.edu.cn
印 刷	兰州德辉印刷有限责任公司
开 本	710 mm × 1020 mm 1/16
印 张	20.25
字 数	370 千
版 次	2012 年 8 月第 1 版
印 次	2012 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-03950-9
定 价	40.00 元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

前 言

加强大学生的文化素质教育,提升大学生的人文素养,是我国高等教育的一项重要重要的教学改革举措,而加强文学、艺术等教育则是其主要内容。中央《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出:“美育不仅能陶冶情操、提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。……高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程。开展丰富多彩的课外文化艺术活动,增强学生的美感体验,培养学生欣赏美和创造美的能力。”在这种宏观背景下,文学鉴赏作为艺术类学生的一门专业基础课有着不容忽视的重要性。

文学鉴赏是一种审美活动,旨在揭示文学作品的丰富内涵,领略其艺术魅力,获取审美愉悦,提高审美能力。因此,加强文学美育教育,无疑可以激发学生对艺术的想象力、再认识能力,以及培养其良好的文学艺术修养。本书编者以近二十年的教学经验,针对艺术类学生的专业特长,设计编写了这本文学鉴赏教材,其主旨在于力图打破狭窄的专业教育界限,从广阔的文化背景出发,融汇哲学、美学、历史、文学和各门类艺术,注重直接的审美感性体验和艺术鉴赏。整体风格多样统一,语言生动丰富。希望本书对提高学生的审美能力起到积极的推动作用,从而达到提升专业素养的目的。

基于上述指导思想,本教材在编写上主要有以下特点:

第一,在体例上,以“文学鉴赏”为主线的分文体教学模式。首先讲述了文学鉴赏的必备知识,分文体简介其审美特征、鉴赏方法以及不同时期的发展状况,而且附以“知识链接”,如讲到散文的“疏”与“密”时与美术中的“疏”、“密”做比较,来说明是中国的传统哲学思想使然,从而补充、丰富阅读知识,然后以小说、散文、诗歌和戏剧四大块,选取名家名篇逐次展开鉴赏。

第二,在内容上,贯穿了既要提高学生的修养,又要达到“功在画外”的教学思想。本教材所选大部分名篇,从不同侧面展示了古今中外百态人生,而且精心选取了一些绘画、乐谱与文学作品进行比较欣赏,如选取有关“月夜”的古典诗歌,古琴曲以及国外绘画进行互鉴。希望学生在阅读鉴赏的过程中不仅树立良好的人生观,而且能从文学的意境中得到艺术的启迪。

第三,本书针对学生的专业特长设计了一些具有启发性、探索性和创新性的练习,不仅考查学生对教材的理解和掌握,而且促使他们阅读课本以外的大量文学作品,更重要的是培养想象能力、审美能力,从而提高本专业的创作能力。

本书编写时选用了一些公开发表的名篇、绘画等佳作供学生学习、鉴赏,因多种原因未能与部分原作者及时取得联系,在此编者并代表使用该书的广大教师及学生向您表达深深的谢意,并希望与您联系,以期获得进一步的支持与指导。另外,在编写中参阅了有关书刊、资料,尽量在文中注释,如有疏漏,敬请谅解。

由于水平所限,书中难免会有缺点和错误,恳请广大的读者批评指正。

编者

目 录

第一章 金风玉露一相逢 便胜却人间无数:文学与艺术	001
第一节 文学的特征	001
一、文学是语言的艺术	002
二、形象地把握世界	005
三、文学的审美特性	008
第二节 文学与艺术	011
一、文学与绘画	011
二、文学与音乐	013
第三节 文学鉴赏	016
一、文学鉴赏的性质	016
二、文学鉴赏的规律	018
三、文学鉴赏的意义	021

第二章 天地妙文章 百态人间事:小说鉴赏 024

第一节 小说鉴赏概说 024

一、小说的特征 024

二、小说的鉴赏 026

第二节 中国古典小说鉴赏 030

一、中国古典小说的发展 030

二、代表作品鉴赏 032

阿宝 蒲松龄 032

曹操煮酒论英雄 罗贯中 037

林教头风雪山神庙 施耐庵 039

甄士隐梦幻识通灵 贾雨村风尘怀闺秀 曹雪芹 045

第三节 中国现当代小说鉴赏 053

一、中国现当代小说的发展 053

二、代表作品鉴赏 055

伤逝——涓生的手记(节选) 鲁 迅 055

围城(节选) 钱钟书 060

封锁(节选) 张爱玲 064

受戒(节选) 汪曾祺 069

第四节 外国小说鉴赏 080

一、外国小说的发展 080

二、代表作品鉴赏 083

红与黑(节选) [法]司汤达 083

雪国(节选) [日]川端康成 092

第三章 闲话入佳境 性灵独自出:散文鉴赏	104
第一节 散文鉴赏概说	104
一、散文的内涵	104
二、散文的特点	104
三、散文的类型	106
四、散文的鉴赏	108
第二节 中国古典散文的鉴赏	110
一、古典散文发展概述	110
二、代表作品鉴赏	113
秋水(节选)	庄子 113
洛神赋	曹植 117
兰亭集序	王羲之 124
祭十二郎文	韩愈 127
徐文长传	袁宏道 131
第三节 中国现当代散文鉴赏	136
一、现当代散文发展概述	136
二、代表作品鉴赏	138
乌篷船	周作人 138
渐	丰子恺 141
雅舍	梁实秋 145
梵·高的坟茔	范曾 148
秦腔	贾平凹 154
我与地坛	史铁生 160
第四节 外国散文鉴赏	174

一、外国散文发展概述	174
二、代表作品鉴赏	181
悼念乔治·桑	〔法〕雨 果 181
寂寞	〔美〕梭 罗 185

第四章 诗载万千气象 词彰情缘尘俗:诗词鉴赏 193

第一节 诗词鉴赏概说 193

一、诗词的内涵	193
二、诗词的分类	194
三、诗词鉴赏	195

第二节 中国古典诗词鉴赏 197

一、古典诗词的发展概述	197
二、代表作品鉴赏	201
蒹葭	201
山鬼	屈 原 204
短歌行(其一)	曹 操 207
春江花月夜	张若虚 209
终南山	王 维 213
把酒问月	李 白 215
秋兴八首(之一)	杜 甫 217
安定城楼	李商隐 219
水龙吟 次韵章质夫杨花词	苏 轼 221
摸鱼儿	辛弃疾 223

第三节 中国现当代诗歌鉴赏 225

一、现当代诗歌的发展概述	225
--------------------	-----

二、代表作品鉴赏	227
偶然	徐志摩 227
北方	艾 青 229
我的记忆	戴望舒 233
内陆高迥	昌 耀 236
亚洲铜	海 子 238
 第四节 外国诗歌鉴赏	240
一、外国诗歌发展概述	240
二、代表作品鉴赏	243
孤独的收割人	[英]华兹华斯 243
吉檀迦利(节选)	[印度]泰戈尔 245
 第五章 一花一世界 一戏一乾坤:戏剧鉴赏	249
第一节 戏剧文学鉴赏概说	249
一、戏剧的内涵	249
二、戏剧的种类	249
三、戏剧的鉴赏方法	252
 第二节 中国古典戏剧文学的鉴赏	256
一、古典戏剧发展概述	256
二、代表作品鉴赏	258
长亭送别	王实甫 258
游园	汤显祖 264
 第三节 中国现当代戏剧文学鉴赏	268
一、中国现当代戏剧发展概述	268

二、代表作品鉴赏	270
日出(节选)	曹 禺 270
茶馆(节选)	老 舍 276
第四节 外国戏剧文学鉴赏	284
一、外国戏剧概述	284
二、代表作品鉴赏	287
玩偶之家	[挪威]易卜生 287
等待戈多(缩写)	[爱尔兰]贝克特 301
参考文献	312

第一章 金风玉露一相逢 便胜却人间无数

文学与艺术

文学与绘画、音乐等各种艺术之间有着天然的姻缘联系,人们往往把它们称为姊妹艺术。尽管它们各有着特殊的表现形式和独特的艺术规律,但它们之间存在着互相孕育、互相影响、互相借鉴等密切的联系。因此,学会阅读文学作品对从事美术及音乐的人来说是大有裨益的。

第一节 文学的特征

当谈到文学的时候,很多人会追问一个古老而又复杂的问题,文学是什么或什么是文学?这是一个即便回答一千次也还会有第一千零一个答案,最终无人给出结论的永恒之谜。古希腊哲学家德谟克利特认为,文学是对自然的模仿;柏拉图说,文学艺术是对理式世界的模仿;达·芬奇把文艺比作“镜子”;孔夫子说“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”……现代人则说,文学能反映生活,感应时代;文学是人类艺术地把握世界的方式,文学是语言的艺术等等,各执一词。对于我们非专门研究文学的人来说更需要了解的是我们为什么需要文学,怎样把握文学的特性,从而欣赏它、评析它、吸收它。

有人问阿根廷的诗人博尔赫斯:“文学有什么用处啊?”他很生气,认为这是一个愚蠢的问题,便回答说:“没有人会问,金丝雀的叫声或者日落的彩霞有什么用处。”的确,文学不是工业产品,或许没有实际的用处,所谓百无一用,但当人们在感受这些美好的事物时,才会感知生命的存在、生活的美好。尤其是到了电影、电

视、互联网等大众传媒一统天下的现代社会,文学仍然会保有自己不可取代的价值和意义,可谓必有大用。它会引领人们穿越时空,与历史对话、与古人对话、与生活对话,让人们体味人生、发挥想象、获得知识、修养身心,产生一种通过时间与空间而达成的集体归属感,这是人类文化的最高成就。甚至可以让人们获得一种存在的方式,一块生命的栖居地。就像德国哲学家马丁·海德格尔曾借诗人荷尔德林的诗所阐释的文学对于人类意味着:

充满劳绩,但仍诗意地
栖居在这片土地上

这是文学永远的魅力。那么,文学有什么特征使它显示如此的魅力呢?

一、文学是语言的艺术

文学是语言的艺术。作家的创作是一个苦思冥想、刻意创新的过程,为内容的表达创造出美的语言。读者欣赏时会情不自禁地被作者的创造所感染,从对其外在形式的接受进入到对其内在意蕴的探求。而语言作为“人类有史以来所发明的、最奇特的符号系统”^[1],具有独特的性能、规律和审美价值,既然文学语言是承载着人的思维、经验和情感的艺术符号,是对日常语言的积极超越与审美升华,那么只有了解和认识了文学语言的特征,才能真正感受到文学世界的无穷奥妙。

(一)表情达意的间接性

文学的语言和各类艺术语言有极大的不同,文学虽然与造型(绘画、雕塑)、表演(音乐、舞蹈)等艺术具有以形象把握世界的共同特征,但文学必须以语言作为媒介和材料,借助人脑的思维、记忆和联想系统才能起到交流和表达的功能,所以说文学是语言的艺术。音乐的媒介是音符、音响,直接诉诸人的听觉体验,钢琴曲《爱的纪念》以其流畅、婉转的旋律刺激人的听觉中枢,来表达春天来了,人们内心欢悦的心情。绘画等造型艺术以线条、色彩直接诉诸人的视觉体验,毕加索的《亚威农的少女》以橙黄色为基调,线条像刀削斧砍一样有棱有角,反映亚威农街的外籍居民渴望释放生命活力的心情。而文学中无法直接看到、听到、触摸到景物、人物、衣着、言谈,只能通过语言,借助人的联想和想象间接诉诸人的感官体验,并作用于欣赏者使其进行再创造。语言的基本单位是词,“词是独立的联想要征符号,并具有由习惯常规所规定的意义”^[2],也就是说词不仅是概念的符号,又是表象的

[1]苏珊·朗格:《情感的象征符号》,中国社会科学院哲学研究所美学研究室译,中国社会科学出版社1984年版,第111页。

[2]苏珊·朗格:《情感的象征符号》,中国社会科学院哲学研究所美学研究室译,中国社会科学出版社1984年版,第113页。

符号,因此文学语言不仅有表情达意的功能,而且具有显像的功能。如“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”,我们既可以看到姑苏城外的寒山寺、江中飘荡着客船,又能听到寒山寺夜半的钟声。文学中的音乐、绘画更美更真,于寂寥中打动我们的心灵。这就是文学何以可以“上下五千年,纵横八万里”,可以“思接千载,囊括八方”,摆脱时空的限制,任想象自由地驰骋,让人能获得如临其境的感受。

(二) 感受体验的情境性

阅读文学作品时,我们会发现每一部作品的语言都具有独特性,这是由于作家对语言进行了创造性的情景运用,而文学的魅力就来自于作家感受体验的情境性。作家的情感体验源于现实生活,现实生活中的情景场面、人物事件、行为动作等都会不同程度地刺激着作家的心理情感,产生不同的心理反应。而同样的情景场面、人物事件、行为动作对不同的作家或处于不同语境中的同一作家感受是不同的。因为日常语言一旦进入文学作品,就带有浓重的情感色彩,并被作品的语境所限定,不再是单纯传递信息的符号,而具有了日常语言所没有的特殊含义,并能使文学作品生发弦外之音。如“你好”一词,在日常生活中只是普通的问候用语,没有更深的意义。但在《红楼梦》第九十八回,林黛玉临终前的最后一句话:“宝玉!宝玉!你好……”却包含了人物复杂的情感内涵。“香魂一缕随风散,愁绪三更入梦遥”,潇湘馆内黛玉气绝之时,正是宝玉迎娶宝钗之时。远处笙箫鼓乐此起彼落,眼前却唯有竹梢风动,月影移墙……把潇湘馆烘托得空寂悲凉。在这样的环境氛围中,再品黛玉的临终之言,就会感到“你好”一词中有多少丰富的潜台词,既有对宝玉薄情的怨恨,又有对炎凉世态的感伤,交织着爱、恨、怨、怜、悔……多种复杂的情感。正是在这独特的语境中,“你好”一词获得了语义的深度,表现了作者深刻的感受体验。正如尤里·梯尼亚诺夫说的:“词没有一个确定的意义;它是变色龙,其中每一次所产生的不仅是不同的意味,而且有时是不同的色泽。”^[1]在文学作品里,词语的意义是从作品的整个话语系统(大语境)中获得的。语境又称“情景语境”,是由英国人类学家马林诺夫斯基于1923年提出的。它指使用语言时所处的实际环境,即指言语行为发生时的具体情境。文学语言也要指称事物、表情达意,文学也是一种“对话”,一种交流方式,是作者与读者之间的一种特殊对话——互不见面,但同样存在一种语境,即由作者、文学文本和读者三者形成的文学语境。文学语言一旦脱离了特定的语境,就犹如鱼离开水,鱼必濡沫待毙。语境在范围上有大与小之分,在形态上则有显与隐之别。小语境,是指书面语中上下文或口语的前后语所形成的言语环境。大语境,是指具体的社会环境和自然环境。由于文学语言的运用总是在一定的语境中进行的,并受特定语境的影响和制约,因而文学文本中

[1] 什克洛夫斯基等:《俄国形式主义文论选》,三联书店1989年版,第4页。

的语词不仅具有它本身的词典意义，而且还包含一种由特定语境所形成的含义，如鲁迅在散文《秋夜》中有一句话：“在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树。”表面看来简直是废话，却被人们公认是美的语言，因为表达了特定语境下鲁迅寂寞、无聊、苦闷、无奈的情绪。这种内在含义之所以与意义不同，就因为它是由生活产生的，是个人对于语词内容的一种主观情感体验后创造的，即人们通常所说的“言外之意”。

(三)表达效果的审美性

文学语言的美是指语言体系本身表现出来的美学特征，其审美内涵包括形式美和内容美。形式美指的是语言的声音美——语音美。语音在文学作品中虽然比不上音乐那样具有绝对重要的地位，但也追求韵律美、节奏美和旋律美，即语言的音乐美。音乐美的产生一方面在于选词造句，讲求高低疾徐、抑扬顿挫；另一方面伴随感情的起伏，要使内外节奏相和。中国古典诗词讲求押韵、对仗、双声叠韵以及格律等等，往往一个字或一个词的运用可以使全句节奏起伏，气势飞扬，收到强烈的美感效果。《诗经·关雎》反复运用“雝雝”、“之洲”、“窈窕”、“参差”等双声叠韵的词，给人以回环缭绕的旋律感。还常常利用谐音飞白和谐音双关等语音手段制造某种艺术表达效果。如刘禹锡的《竹枝词》：

杨柳青青江水平，闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨，道是无晴还有晴。

这首词表现的是一位少女对男子默默依恋的感情。词中“晴”的谐音“情”，以“晴”写“情”，使“无晴还有晴”的外部自然景象，与“无情还有情”的内部情感意象巧妙地结合起来，真切含蓄地传达出了少女微妙的情感体验。

语言的内容美是指语音、语义和语法结构和谐统一而又能完美地表现人的思想感情、审美情趣。作者会在语句的组合搭配、句式的选择安排、节奏的和谐等语言的结构形式上反复斟酌；有的采用某些技巧策略来增强文学语言的美感，如运用隐喻、反讽、倒装、陌生化等技巧吸引读者，体会作者所传达的情感内容。如钱钟书在《围城》中这样写鲍小姐：

她只穿绯霞色抹胸，海兰色贴肉短裤，漏空白皮鞋露出涂红的指甲。

……又有人叫她“真理”，因为据说“真理是赤裸裸的”。鲍小姐并未一丝不挂，所以他们修正为“局部的真理”。

前三句话是对鲍小姐衣着的透明和身体的半赤裸状态的写真，但因为太“实”反而无法对她身体的半赤裸状态进行说明，而“真理”的内涵是公开的、毫无掩饰的，她身体的赤裸程度还没有达到“真理”的要求，所以用“局部的真理”暗示她身体的半赤裸状态，读者能从幽默的隐喻中对鲍小姐的衣着打扮产生鲜明的印象，

并由此可以判断出她的性格特征、处世之道。可见,通过作者的主观心理感受把彼此不相关的客观事物通过某种相似性或关联性联系在一起,使语言表达新颖、俏皮、文雅,使文学语言成为作家的一种创造,这样的语言才是诗性的语言。

文学语言的关键在于是否能深入细致地传达作家的思想感情或审美体验,将某种美感发挥到极致,从而不断地激发读者的联想,唤起读者的阅读情绪,在获得美感享受的同时有所感悟。

二、形象地把握世界

在文学中,作家的任务不在于提供视觉或触觉可以实际接触的东西,而在于通过形象的描述,使人们在头脑中网织出一定的画面。因此,文学形象是指文学家使用文学语言塑造具体、生动、可感的文学画面,最终让人形象地把握世界。形象可以是人物,还可以是飞鸟走兽、落叶沙石。在叙述性文学作品中,形象主要是指“典型环境中的典型人物”,如古今中外的小说和戏剧中曾经塑造的不朽形象:堂吉珂德、哈姆雷特、奥塞罗、阿巴公、贾宝玉、阿Q……这些形象给人留下难以忘怀的印象。抒情性文学作品中的形象是指诗歌中情景交融、虚实相生的文学境界。可见以语言为媒介塑造的文学形象具有与其他艺术形象所不同的特征。

(一)具体生动 富有可感性

歌德曾经说过:“绘画是将形象置于眼前,而诗则将形象置于想象力之前。”^[1]这句话非常简明地道出了文学形象与其他艺术形象之间的根本区别。绘画、雕塑、舞蹈、音乐、戏剧、影视等艺术形象更具有直观性和实体性。当代作家秦牧在《虾趣》一文中描写了一个担尿肥的农妇看到齐白石的水墨画

齐白石《虾》

[1]歌德:《歌德自传——诗与真》(上册),人民文学出版社1983年版,第264页。

《虾》时的反应：“一进门来，看到那幅画，竟着了迷，担子没有卸肩，就站着欣赏，一面连连啧啧赞叹：‘真像呀，就和活的一模一样。’”这种“呼之欲出”的感觉就体现了艺术的具体可感性。但文学的具体可感性是间接产生的，文学形象必须通过读者大脑的联想重新拼接，把文学语言还原为文学形象，再作用于人的感官，形成可以感知的形象。它克服了直接形象的物质材料局限和时空限制，更容易调动读者的体验和感受引起情感上的共鸣。

文学形象是作家根据丰富多彩的现实生活，创造出可以感知的社会生活图景，表现作家的主观思想感情。因此，普列汉诺夫指出：“艺术既表现人们的感情，也表现人们的思想，但是并非抽象的表现，而是用生动的形象来表现。”^①所以，文学形象中的人物是具有七情六欲、有血有肉的生命体，而自然界的万物在作品中也灌注了作者的情思、生命的灵气。如鲁迅先生的小说《阿Q正传》，通过一个活脱脱的阿Q形象，以及对与阿Q有关的形形色色的人物和事件的具体描写，再现了辛亥革命时期中国农村的真实生活图景，使我们能从感性上具体地认识辛亥革命后中国社会的实际情况和人们的精神状态。即便要表现抽象的情感思想和再现非具体性的事物，也都是通过具体生动的形象来实现，如杜甫的七律《闻官军收河南河北》：

剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。
却看妻子愁何在？漫卷诗书喜欲狂。
白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。
即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。

这首诗通过涕泪沾衣、漫卷诗书、放歌纵酒、青春还乡等画面写诗人及其家人听到唐军平定安史之乱的消息时的狂喜心情。即使是诗中看起来比较“抽象”的句子“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳”也形成了明丽轻快的形象，我们仿佛可以看到诗人乘一叶小舟，从三峡飞驰而下的身影，欢快之情跃然纸上，这就是文学的形象。因此，具体生动、富有可感性便成为文学形象的最基本特征。

（二）不确定性

人们常说“一千个读者就有一千个哈姆雷特”。这是因为文学作品中的形象是在想象中对文学语言的主观感知和还原的结果，不具有实体性，也不具有客观规定性，而是具有不确定性，是虚拟的心理形象。一方面，形象的诞生本身就是心理活动的产物，具有不确定性。由于作家对于外部世界的认识是通过情感共鸣达到的，认识过程本身是极微妙、倏忽万变的。再加上作家把思想观念、情感倾向隐蔽于文学形象之后，通过形象本身显现思想情感，让形象自己“讲话”，而不是由作家

①《普列汉诺夫美学论文集》，人民文学出版社1983年版，第308页。