

散文美学

杜福磊 著

河南大学出版社

散文美学

杜福磊 著

责任编辑 金波

河南大学出版社出版发行
(开封市明伦街85号)

新华书店经销 河南罗山科技印刷厂印刷

开本: 850×1168毫米1/32 印张: 9.625 数字: 241千字

1991年3月第1版 1991年3月第1次印刷

印数: 1—3000册 定价: 4.00元

ISBN 7-81018-594-2/I·50

序

鲁枢元

我不知道能否确切地为“散文”界定一个普遍认可的涵义。不过，散文作为一种实在的文学现象却是久远地、广延地、生机盎然地存活着，发展着。

我很喜欢读散文，包括古今中外的那些优秀的散文篇章。自己虽然写不好，偶尔也写一点，算来虽只寥寥数篇，倒是比自己那些成本子的论著看得还珍贵些，总觉得它们是从自己心底自然地、默默地溢漫出来的东西，与生命的真实状态贴得更近。

我虽然如此喜爱散文，但作为一个文学理论的教学者和研究者，却从来没有在散文理论研究上下过气力。以往讲授《文学概论》时，讲到文学种类一章，差不多总是把“散文”一节一掠而过，认为它不象“诗歌”、“小说”、“戏剧”那么容易分析把握，容易在黑板上列出个一二三来；更不象“影视文学”那么时髦，容易在讲台上调起学生的兴头。散文虽然读起来很美，散文理论要讲起来却是个难题，至于“散文美学”，差不多就从来没有听人提起过。

杜福磊同志的这本《散文美学》几乎就是一种创造。他用自己的辛勤劳作作为文学研究开拓出一块新的领地，从美学的高度对散文作品、散文创作、散文作家、散文的风格与流派、散文的鉴赏与批评等进行了一番深入细致的研究，从对于大量资料文献的淘拉梳理中写下了这部长达十四章二十四万字的专著。我相信这本书的出版，将会为我国散文理论研究起到有力的推动作用。

说起散文，我总爱想到“散步”。“散文”与“散步”似乎具有一种同构的美。

在河南大学的时候，我最喜欢的户外活动就是沿着开封东北隅的城墙散步。信步走上渐已颓圯的城头，头顶是白云苍狗，脚下是荒冢野花。高塔映着夕照，闪现出古铜的光泽。砲台悄然屹立，似在追忆着当年的烽火。风过汀洲芦荡，隐隐送来古刹飞檐下风铃的声响。置身于天光水色之间，思绪若有若无；托体于历史与文化之中，心灵遂与万物同化。这样的散步无疑是一种精神的“逍遥游”。

我在散步着的时候，便常常有一种阅读着散文的感受；而我在读着一些自己喜爱的散文时，又常常会产生一种漫步于古城荒埠之上的幻觉。

莫非“散文”与“散步”真的具有一种内在的美的纠葛吗？

我忽然领悟了宗白华先生为什么要将他的一部论文结集题为《美学散步》。宗白华先生大约也很喜欢散步，他从散步中发现了一种美学的品位。他说过：散步是自由自在、无拘无束的行动，它的弱点是没有计划，没有系统。看重逻辑统一性的人会轻视它，讨厌它，但是西方建立逻辑学的大师亚里士多德的学派却唤作“散步学派”。宗先生还讲到，中国古代哲学家庄子的哲学，其实也是属于“散步学派”一流的，庄子好象整天是在山野里散步，观看着大自然中的鸟兽虫鱼，审视着人世间的怪事奇人，庄子的哲学确是属于“散步学派”的，庄子的哲学论著其实也是绝美的散文篇章。宗白华先生如此推崇散步，他的《美学散步》也是一部“散步美学”，其实又是一部优美散文的汇集。

青年学者杜福磊如今写出了他的这部《散文美学》，我读了其中的一些篇章，恍惚觉得他推崇的也是一种类乎“散步”的美学。

单看此书的目录，似乎显得多少板滞了一点，这或许是作者

落笔时尚存有拘谨，也许是更多地考虑到了课堂教学的规整和明晰。但从书中的具体文字看，作者却处处显现出敏捷的运思、流动的意绪、独到的文学见地和悠远的审美旨趣。

关于散文创作，福磊更看重的是“真情”和“人品”，更看重的是作品文字后边的那些东西。散文家自我的“信仰”、“哲理”、“灵魂”、“情愫”、“胆识”以及“文化素质”才是散文创作成败的关键。写作贵“悟”，“悟”是内在人格因素与外在大千世界的优质整合，这是一种“无法之法”，一种巧夺天工、自然天成，是创作的真境界。

关于散文的风格，福磊既有着兼容百家的气度，又不乏独钟一己之偏好。书中他对中国“五四”以来五代散文家的评述犹如展开一幅百花斗艳的画图长卷，品评各有褒扬。不过，看得出来作者更为欣赏或偏爱的，似乎还是那种“自然天放”、“返朴归真”、“潇洒自在”、“明白如话”、由“淡”入“妙”的散文作品。在我看来，这的确是文学的一种高品位。

关于散文发展的前景，福磊坚决反对把散文创作纳入某种老套子、旧框框，反对散文创作模式化的倾向，反对散文家的“小家子气”。他在书中努力提倡一种文学的超越意识，鼓励新时期的散文创作要“出新”、“出巧”、“变格”，走出一条别开生面的路子来。为了实现这一目标，福磊同志大胆提出了一个谓之“杂交”的计划，认为散文不应再紧锁“闺门”、“闭关自守”，而应当主动与“哲学”、“心理学”、“社会学”、“音乐”、“绘画”、“电影”、“电视”进行艺术杂交，从而把新时期的散文创作推向一个崭新的历史高度。为此，他希望当代散文家应持取一个全球的视野，既富有强烈的当代意识，又具备深厚的历史感，从关注当代人的文化生态与精神生态出发来构建散文艺术新的审美空间。所有这些，都说明《散文美学》一书是一部站在时代前沿的用力之作。

，杜福磊同志是信阳师范学院中文系进入新时期之后的首届毕业生，毕业后留校任教，从事写作学的教学和研究工作，今年才37岁，已经发表了近40万字的文章。《散文美学》是他的第一部学术专著。他取得的成绩已相当丰硕。我和福磊同志见过两三次面，没有谈很多的话，却给我留下了厚重、稳健、谦和、执著的印象，我凭直觉感到，这是一个做学问的人，还有着很大的治学的潜力。我相信，他的辛勤耕耘在今后将会取得更大的收获。

1991年1月18日

目 录

序	鲁枢元 (1)
卷首语	(1)
第一章 散文美学的本质	(12)
一、散文美学的概念	(12)
二、散文美学与美学、文艺美学	(14)
三、散文美学的特殊性质	(16)
四、散文创造美的本质	(19)
五、散文美学的理论体系	(27)
第二章 散文家的美学素质	(29)
一、向读者“掏心”的诚实人格和执著地追求 光明与真理的精神个性	(30)
二、多情而善感的审美心理气质	(33)
三、灵敏的艺术感知力	(38)
四、属于“自己的一方园地”的生活经验 和文化构成	(42)
五、积蓄丰厚的审美经验	(45)
第三章 散文的审美鉴赏	(55)
一、散文艺术美的内涵和特征	(56)
二、散文审美鉴赏的目标	(70)

三、散文审美鉴赏的思路·····	(71)
四、散文审美鉴赏的方法·····	(77)
第四章 散文审美规范的发展与形成 ·····	(83)
一、古代散文的审美观·····	(83)
二、思辨、记实功能在审美功能中的矛盾 及其统一·····	(87)
三、寻求客体的个体特征及对个体特征 的精微感受·····	(91)
四、抒情的优势在于在弱化中写出动人的情致 和形象·····	(96)
五、在常态生活现象及事物面前刻意追求 和找到新鲜感·····	(98)
六、以表现强烈的主体意识为美学目标·····	(104)
七、散文中诗化的侵袭与影响·····	(105)
第五章 散文的情感美 ·····	(110)
一、散文之美首先美在情感·····	(110)
二、审美情感在散文创作中的地位和作用·····	(112)
三、审美情感的实质·····	(115)
四、真、善、美的情感·····	(117)
五、人生况味的情致美·····	(134)
第六章 散文的意境美 ·····	(138)
一、意境美是散文美的高格·····	(138)
二、意境中物我的审美构成关系·····	(146)
三、意境的构成因素·····	(148)
四、意境美的创造·····	(153)

第七章 散文的语言美	(164)
一、文情并茂之美.....	(165)
二、简洁凝练之美.....	(168)
三、形象生动之美.....	(169)
四、潇洒自然之美.....	(170)
五、节奏鲜明、音韵和谐之美.....	(171)
六、个性鲜明之美.....	(174)
七、“清雕琢”之美.....	(176)
八、“谈话风”与“青果味”之美.....	(178)
第八章 散文的色彩美	(182)
一、色彩的美学意义.....	(182)
二、色彩美的创造.....	(186)
第九章 散文的和谐美	(192)
一、和谐的美学含义.....	(192)
二、散文的和谐美在于抒写出情致的丰富性 和多样性的统一.....	(194)
三、散文和谐美的创造与表现.....	(195)
第十章 散文的文体形式美	(201)
一、文体形式美的内涵及意义.....	(201)
二、文体形式美的基本特征.....	(203)
三、文体形式美的构成.....	(215)
第十一章 散文创造美的艺术手法	(223)
一、表情艺术——兴起波澜，曲折有致.....	(223)

二、构思艺术——缘情而发，情与物合·····	(229)
三、选材艺术——采撷“笋尖”，包孕丰富·····	(235)
四、结构艺术——随物赋形，点、面、线、 体的有机统一·····	(238)
第十二章 散文美的融合 ·····	(244)
一、散文的小说韵致美·····	(245)
二、散文的诗意美·····	(246)
三、散文的影视蒙太奇手法组合美·····	(251)
第十三章 散文美的渗透 ·····	(255)
一、小说的散文美·····	(255)
二、诗的散文美·····	(270)
三、影视艺术的散文抒情韵致美·····	(272)
第十四章 现当代散文艺术美的多元发展动势 ·····	(282)
一、题材内容的开放体系，当代意识、历史感 的强化趋势·····	(282)
二、多重感受的“圆形情绪”的表现、一次性 审美效应的追求·····	(285)
三、结构程式化、写法规格化的变格 破格倾向·····	(287)
四、艺术途径和艺术笔法、风格的多样化 追求·····	(291)
五、增强时代的新活力，形成新的审美精神 气质和风度·····	(293)
后记 ·····	(296)

卷首语

——散文探美的思索

人是按照美的规律创造世界的。文艺家按照美的规律创造美的文学艺术。散文家也应该按照美的规律来创造美的散文。

散文是最能体现作者性格、人品、才思和情感的一种文体。

有美好的人格个性方有自成高格的散文。

作者有向读者“掏心”的诚实人格，方能说真话、抒真情、写真性，散文才有动人的感情美。

新时期散文创作的最大收获，并不在于出现了多少名篇佳作，而恢复或者说发扬了讲真话、抒真情的传统是至为重要的。

如果说散文作者这些年冲破了什么禁锢，首先冲破的禁锢就是多年来人们习以为常的说大话、讲假话的恶习。

当前，虚假的散文仍然不少，散文还要进一步摒弃虚假。

散文家应该真正做到：

每一句话都是自己真情实感的造型；

每一篇作品都是自己曲折心灵历程的刻画！

散文家需要修炼谋篇布局、遣词造句的功力，但更重要的还是修炼自己的人格、文品。

二

散文是一种智慧的文体。有一种流行的说法：青年写诗，中

年写小说，老年写散文。孙犁直接认为：散文“是一种老年人的文体”（《答吴泰昌问》，《孙犁文集·四》）。

这种说法的表层结构是一个时间秩序——青年、中年、老年；而其深层结构呈现的却是一种文体审美品格的各有偏重的递进趋向——情感、经验、智慧。

诗更需要情感，小说更需要经验，散文更需要智慧。一般说来，老年象征着智者，老年的情感和经验更为深沉和成熟。由此可以得出：散文是一种“智者”的形象，是一种智慧的文体。

这种通俗而又形象的说法，实际上暗示着散文需要更丰富、更深刻的情感、思想和人生经验，更老练的艺术能力，更深厚的文学素养，需要对生活有自己独到的智慧的“悟”。散文最见作家的思想和智慧的艺术功力。

现在有许多散文读起来不够味，不过瘾，失去了读者。

不要埋怨没有读者，是因为散文所表现的思想太浅太浮了，情感太轻太单调了，节奏太慢了，语言太呆板了，叙述太拖沓、沉闷了，太不符合当代人的审美情趣和阅读心理了。

我们今天处在一个充满哲理和思辨的时代。我们需要在散文中去发现闪光的思想，我们需要哲理思想光芒的沐浴。

散文思想光芒和文采光芒一样的绚丽迷人。

好的散文其实是一种丰厚的精神存在，是文字背后所包含的一种灵魂，一种境界，一种内在的哲学意蕴。

人们在散文中领略到的主要是作家在艺术审美活动中灵魂发射的光芒，情感奔放的热力，是作家主体精神世界的精彩展现。

散文家的目光应有一种对生活的穿透力。

散文家的情感应有一种对心灵的渗透力。

散文家的思想应有一种对宇宙、人生的摄透力。

有了这三种“力”，散文轻、浅、浮的毛病则可去矣！

三

从审美心理产生的角度来说，散文家最理想的心理气质就是多情而善感，也就是对生活有自己特殊的感情和感受。

散文作者不应象通常人那样过于从实用的态度去看待自然界万物，判定其价值；也不能象科学家那样理智地观察世界，排斥感情；而应着重从感情的价值、审美的价值去看待万物，感受生活。

3 散文家越是对生活有自己特殊而丰富的感情和感受，就越能提高自己把客观生活化为散文形象、用主体情感“同化”客体形象的能力。

散文家的审美心理特点就在于特别易于把自己的感情寄托在客观事物上；散文家多情而善感的心理气质，使得一朵花、一棵树、一座山、一条河在其心目中都有了人的特殊灵气。艺术“移情”的心理能力使物我之间本来很分明的界限慢慢消失掉，进入“物我同一”的美学境界。

这正是散文家职业性的心理特点，不练就这种心理能力，很难成为优秀的散文家。

四

2 散文家需要有属于“自己的一方园地”（《〈冰心全集〉自序》）的生活经验和文化修养。

这方“园地”，沉淀着作者一生中最深刻、最丰厚的人生经验和智慧。

这方“园地”，积淀着作者独特的文化构成。

往往是一个作家的文化构成越丰富、复杂，其散文的审美趣味就越深刻多样。

当前散文创作一个值得令人思考的问题是，由于作者文化构

成不够丰富、复杂，而造成作品审美趣味的单调、形式风格的单一。

散文家最好是具有古今中外文化杂糅调和的文化构成的人，是一个兴趣广泛的饱学之士。

五

散文创作要给人以力量的美，散文作品自身要蕴含着足以打动人心的力量。

这种力量，首先是思想的力量和情感的力量。散文家首先要树立崇高的理想和情感境界。

散文给人以力量的美，除具备思想力量和情感力量外，还必须具有形象的审美力量。

散文同样是通过创造艺术形象来寄寓情感和思想、来反映现实生活的。其艺术形象创造得越鲜明独特，其审美内蕴越丰富深邃，其感染力就越强。这样便越能有效地将作品的思想力量、情感力量传递给读者。

散文家要自觉强化责任感和使命感，努力创造出新颖的散文审美形象，努力创作出反映社会主潮、体现生活本质、昭示前进方向的，能够激励人、鼓舞人，给人以精神力量的美文，用美的心灵唤起人们对美的向往。

六

散文家需要用一种新的文化精神去感悟我们这个时代的一些最有诗情、最能激动人心的东西。

常态的自然景象和客观的人情世态被描写几千年了，现在要写出新意来，恐怕不在于继续描绘表象的功夫，而在于悟出新“道”的功力。

悟出了新“道”，看似写平平淡淡的事、普普通通的人，然

而，揭示的却是人类那种特有的崇高感和庄严感，即以世俗的人和事写出超世俗的审美形象、审美理想和审美情趣。

巴金老人经历了几十年创作实践之后的极其宝贵的经验之谈是：“文学无技巧”。这是作家心灵的大彻大悟。它启示我们：文学创作最要紧的不在于技巧，而在于“道”，在于灵魂。

散文家需要“悟道”。“道”就是一种超技巧的精神和灵魂的境界，一种丰厚的哲学意蕴。

“无技巧”的境界，并不是“没有技巧”，是一种技巧娴熟的境界，是一种无目的的合目的性、无技巧的合技巧性的境界。

进入这种境界，写作时往往是沉浸于自己所领悟的“道”之中，以至于忘记了语言逻辑、结构、形式等“硬技巧”方面的考虑，只顾把领悟到的“道”自由地、娴熟地表述出来，然而，其结果又是自然地达到了“合目的”、“合技巧”的表现。

这是一种很高的美学境界，只有达到这种境界，才能写出最感人的、最美的散文。

七

散文是美文，首先美在思想情感、意境和哲理上，但语言美也是一个重要方面。散文应是表现力、感染力很强的文学语言艺术。

散文是文苑中的幽兰，只能用清水灌溉，不能用适于牡丹之类的高浓度肥料来培植。精神放松，心情旷达，情绪闲适，文笔质朴自然、飘逸随便，才能写出清新幽雅的散文。

散文具有语言文采美的外形，又潜藏着诗意美的旋律；这种内在的旋律，是散文的灵魂，外在的语言文采，是散文的血肉和仪态。散文的魅力，散文吸引、陶醉读者的奥妙主要在此。

八

散文文体形式美的特征是流动的、精悍的、清新的、自由的。它灵巧、善变，不容忍于模式。

散文无型。无型，变形，“随物赋形”，是其常态，是其自然的美。

有型，是某一特定历史阶段的暂时现象。定型之时，美之极致，即程式化，美则美矣，但也因之失去了生气和活力。

今天，散文又一次得到了“大解放”，即恢复了它自然天放、自由灵活、返朴归真的美学品格。

九

散文的艺术美，有强烈的渗透力和融合力。它不但将自己的精神形态渗透到多种文学形式中，它也同时向其它艺术形式寻乳。

它得益于诗的意境、绘画的意象、音乐的情境、小说的人物心理探秘、哲学的目光深邃、园林的艺术布局造型等等；它的艺术美质，又常为姊妹艺术所借用，这就是“小说散文化”、“诗歌散文化”、“影视散文化”等文艺现象的出现。

十

散文的发展到了需要革新突破的时候了。

散文的内容和形式需要同时突破。

散文在克服了过去矫揉造作的通病之后，不少作者又走向另一个极端，有意避开现实生活中激动人心的东西，不去写改革开放的洪波大潮，而一味追求“小桥流水人家”。

我们并不排斥写小桥流水、风花雪月式的散文。然而，总迷恋于小花小草、小水流、小景致，其作品怎能不显出小家子气、

俗气、女人气呢？总是回忆呀，怀念呀，观日呀，登山呀，其作品怎不令人感到离现实甚远呢？

这种情绪的蔓延感染，使散文失去了鲜明的时代色彩和强烈的当代意识。

这类“小摆设”作品的大量充斥，从一个侧面反映出散文家心灵的贫瘠和神经的衰弱。

当然，散文的脂粉气问题，不能全归罪于写花草虫鱼、儿女情长；从某种意义上来说，是在于作家能否在自然景致、人情世态中发掘出真善美来，写出时代的典型情绪和情感，由微小处见出伟大来。

象朱自清《背影》中写出的殷殷父子情，何尝是他一人的情怀？《荷塘月色》映衬出当时一代知识分子痛苦、寂寞的心态，这岂止是他一人的情绪？这说明，写自然景色、小花小草、凡人俗事不见得就写不出具有大家风范的散文，关键在于作者能否跳出个人圈子、个人情怀的困囿，而用艺术家的敏感去体验生活，发现生活中的美，写出时代的典型情绪和情感来。

散文的时代精神、当代意识要强化，散文的气魄宏大、豪放，地位才会提高。

散文家也应在形式上大胆革新、突破。

“有千百个散文家就有千百种不同的文体。任何定型和模式都是文学的大敌，更是散文的大敌。”（何为：《重视散文理论》）

要突破，就要大胆地标新立异，离“经”叛“道”，从种种束缚中解放出来。

特别是在文学样式破界、艺术形式之间相互渗透日益深化的当今，影视、小说、诗歌等都纷纷向散文“求爱”，“取一瓢自饮”，散文更不能“闭关自守”，紧锁“闺门”。散文必须接受这种无法回避的挑战，进行艺术的“杂交”。