

文学

审美欣赏

方法指要

吴甸起 著

①

文学与历史的关系、文学与艺术的关系

精品

时代文艺出版社

文学审美欣赏方法指要

吴甸起 著

①

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学审美欣赏方法指要 / 吴甸起著. — 长春: 时代文艺出版社, 1998.9 (2009.12重印)

ISBN 978-7-5387-1005-2

I. 文… II. 吴… III. 文学欣赏—中国 IV. I206

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第232190号

文学审美欣赏方法指要

作 者	吴甸起
出 品 人	张四季
责任编辑	张秀枫
出版发行	时代文艺出版社
地 址	长春市泰来街1825号邮编130062
电 话	总编办: 0431 - 86012927 发行科: 0431 - 86012939
网 址	www.shidaichina.com
印 刷	北京一鑫印务有限责任公司
开 本	850 × 1168毫米 1/32
字 数	728千字
印 张	39印张
版 次	2010年1月第2版
印 次	2010年1月第1次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5387 - 1005 - 2
定 价	178.00元 (全6册)

版权所有翻印必究

自 序

法国丹纳的著名美学著作叫《艺术哲学》。黑格尔的名著《美学》又名为《美的艺术的哲学》。从一个角度上说,两位美学大师,都十分重视对艺术实现哲学的把握,或者从哲学的视角对艺术和美的本质的把握。艺术应当反映人类、自然和社会,反映人与现实的关系、人与历史的关系。通过艺术作品形象地、生动地认识和感受这种反映,就是审美欣赏活动。审美欣赏,既包括感情活动,启动形象思维;又包括理性活动,启动逻辑思维。真正完整的、深化的、创造的审美活动(审美欣赏和审美判断),应当是逻辑思维和形象思维的交融、渗透和统一,应当具有感情体验、心理认同和理论概括的一致性,这就是关于美的思维——审美思维。

现代教育家发现,审美思维对于开发智商(AQ)和培养情商(EQ)具有重要作用。因此,提高中华民族素质,不能不注重审美思维的形成与发展。而形成与发展审美思维的实践方式之一,就是审美欣赏。要提高审美欣赏层次,就需要掌握欣赏理论与方法。本书的目的,正是为了向读者提供审美欣赏的理论方法与实践方法。

在写作本书过程中,我重温了古今中外名著的代表作品,并把多年从事文学评论、名作鉴赏、审美观察和教育写

作的经验加以提炼、概括和升华,形成了自具体系结构和个性特色的鉴美专著。

全书分为上下两编,上编以鉴美理论与方法为主。在确立写作视角和结构框架上,不以名家名篇赏析为经纬,也不以系统介绍美学欣赏知识为纲目,以此区别于目前见诸文字的各种版本;而是以审美欣赏方法指要作为全书的建构体系,试图探索美学欣赏的内在联系和规律,给读者一把开启文学审美欣赏之门的钥匙。下编运用审美欣赏理论方法进行欣赏实践。凡典型举例和剖析作品,无意于赶风潮和炒热货,而倾注于优选古今名家名篇,兼顾乡土文学和青年习作,着力进行特色感悟和深层开掘。在呈示作品意蕴美和艺术美时,执著于欣赏过程的展示和欣赏方法的总结,意在使读者掌握审美欣赏方法。一个人真正懂得并学会了审美欣赏,审美素质能力也就提高了。

下编中的“审美观察”,部分,是对美育及在学校实施的思考和描述。学校审美教学和审美活动是别开生面、朝气蓬勃的审美风景线,它告诉我们:审美教育要从青少年抓起,这是关乎中华民族素质教育的大事。

下编还建构了一组写作方法的文章。我的体会,会欣赏文章,还要会写文章;会写文章,才能更好地欣赏文章。我讲的方法,不是写作讲义和文章学中的本本条条,而是我自己的写作经验,是我寻觅美和表现美的结晶,对于读者或许会有一点启示。

编者

目 录

自 序	1
-----------	---

上编 审美鉴赏理论方法

小说欣赏：欣赏结构的优化组合 观照视角的多维选择

变“开卷有益”为“有益开卷”	4
选读短篇 节时显效	18
精赏名作 汲美取粹	21
读青春篇 感同身受	28
古今兼顾 以今为主	31
洞悉作家思想感情的潮汐	33
阅序读跋 了解构想	34
寻踪觅源 探索思路	43
缘题释意 明确主角	64
审视作家创作与时代的内在衔接	82

知史识世 弄懂背景	82
多思求疑 掌握实质	94
人物：小说艺术具化的生命载体	113
熟悉人物 挖掘蕴含	113
认识典型 剖析性格	126
体察细部 透视深层	151
明了系列 观照全局	174
小说叙述方式的嬗变与发展	185
线型结构 纵向叙述	186
平面结构 横向叙述	188
轴心结构 聚合叙述	192
连环结构 多头叙述	195
串连结构 分头叙述	199
组合结构 变式叙述	201
包孕结构 多层叙述	208
立体结构 复式叙述	211
开放结构 辐射叙述	216
小说样式：从传统优势转向现代创新	221
写实小说 生活再现	222
纪实小说 事史逼真	224
历史小说 史根艺花	228
史诗小说 博大精深	231
情节小说 故事曲折	235
笔记小说 意味雅美	237

浪漫小说	憧憬热烈	238
神话小说	幻想飞驰	239
科幻小说	景观辉煌	241
讽喻小说	锋芒锐利	242
寓言小说	教喻潜蕴	243
哲理小说	命意弘邃	246
推理小说	逻辑分明	248
象征小说	寄寓独异	249
荒诞小说	想象奇特	251
心态小说	意识流动	255
文化小说	历史反思	259
诗化小说	境情可人	261
新潮小说	诸法纷呈	263

诗歌欣赏：审美语境的内化走向 艺术体验的层次推进

理解诗意：捕捉联翩萌动的灵思	269
找准诗眼 总领全篇	270
以意逆志 统观整体	279
琢磨首尾 提炼诗魂	284
变中循规 悟通主旨	294
知人论世 评价全面	317

感受诗情：拥抱神气涌荡的心海 320

第一印象 直觉意会 321

入乎其内 出乎其外 331

驰骋想象 开拓空间 338

以世证诗 求取深解 345

生发联想 贵在创造 347

寻觅诗境：融进诗心物界的契合 352

新颖独创 别具一格 353

虚实并举 辩证统一 358

形神兼备 和谐完整 362

情景交融 浑然一体 367

动静相映 变化有致 376

拟人移情 活脱如真 382

物我一体 理念外化 388

散文欣赏：心路流程的准确把握

神韵魅力的透彻感悟

求索散文情思主脉的走向轨迹 395

弦外之音 象外之意 396

微言妙旨 深处隐潜 400

议论点题 用典匠心 402

熟谙散文框架建构的整体工程 404

彩线串珠 一脉相承	405
记叙有序 章法可寻	409
组接合法 信息贯通	415
体会散文醇美馥郁的语言韵味	421
真率朴质 自然清新	422
洗练利落 纯净明晰	424
恬淡幽静 朦胧婉约	427
沉郁凝重 缠绵悱恻	430
细腻精致 玲珑剔透	433
热烈豪迈 激越奔放	436
遒劲雄健 恢宏磅礴	438
深邃隽永 蕴藉含蓄	442
幽默诙谐 辛辣明快	445
渊博丰厚 纵横捭阖	449

下编 审美鉴赏理论方法运用

古代作品：吸纳中华民族的艺术结晶 感受古代文学的精品辉煌

不着一字 尽得风流

——赏析乐府民歌《陌上桑》

456

白描传神 绘声绘色

——赏析褚少孙的《西门豹治邺》 462

错落有致 曲径通幽

——赏析陶渊明的《桃花源记》 468

明丽雅致 幽邃雄浑

——赏析吴均的《与朱元思书》 471

边陲风光 千古名句

——赏析乐府民歌《敕勒歌》（外一首） 477

光艳雄奇 独异绝美

——赏析岑参的《白雪歌送武判官归京》 483

诗蕴神凝 风韵天成

——赏析孟浩然的《宿建德江》
（外三首） 490

披肝沥胆 慷慨悲壮

——赏析范仲淹的《渔家傲·塞下秋来
风景异》 493

离情依依 思念绵绵

——赏析柳永的《雨霖铃》（外一首） 499

贵其有境 境出自然

——赏析陆游的《入蜀记》 505

风俗如画 民情似酒

——赏析陆游的《游山西村》 511

天下英雄 旷世词擘

——赏析辛弃疾的《水龙吟·登建康赏

心亭》 515

际天而来 震撼激射

——赏析周密的《观潮》 523

以理入词 纵论古今

——赏析陈亮的《念奴娇·登多景楼》 527

威赫凜然 动人心魄

——赏析施耐庵的《水浒·鲁提辖拳打镇

关西》 535

跌宕起伏 映衬鲜明

——赏析吴承恩的《西游记·孙悟空三打

白骨精》 538

冷峻剖析 曲致叙述

——赏析曹雪芹的《红楼梦·葫芦僧判断

葫芦案》 545

泼墨洗练 运笔井然

——赏析姚鼐的《登泰山记》 552

大智大勇 光彩照人

——赏析徐珂选辑的《清稗类钞·

冯婉贞》 555

形似逼真 神似透魂

——赏析薛福成的《观巴黎油画记》 560

现代作品：拓展閃灼光彩的审美视界

扬厉澎湃不息的精神力量

绿意勃发 童趣盎然

——赏析鲁迅对“百草园”的描绘(外一篇) 563

蚕乡依旧 世事皆非

——赏析茅盾的《香市》 569

精粹醇厚 沁人心脾

——赏析茅盾的一篇序文 576

象征烘托 高人一筹

——赏析茅盾的《白杨礼赞》 581

清新蓬勃 幽雅纯净

——赏析巴金的《鸟的天堂》 584

针脚细密 精义微语

——赏析冰心的《小桔灯》 592

翠色流注 情意氤氲

——赏析老舍的《草原》 595

核心细节 巧设妙用

——赏析老舍的《小麻雀》 598

花木葱茏 别有洞天

——赏析叶圣陶的《记金华的双龙洞》 600

以景状物 以物喻情

——赏析叶圣陶的《多收了三五斗》 603

夜星灯海 光昌流丽

——赏析峻青的《海滨仲夏夜》 606

氛围烘染 境界升华

——赏析王愿坚的《七根火柴》 608

以花喻人 层层铺排

——赏析彭荆风的《驿路梨花》 611

色彩瑰丽 势态壮阔

——赏析李广田的《花潮》 615

名家竞出 群星璀璨

——赏析香港黄维梁、白洛、施叔青、

何紫、海辛、吴其敏、梁锡华、

彦火、王方、东瑞的散文名作 618

怀念故土 魂系中华

——美籍华人作家方方小说解读 641

回盼纯挚 诗情斐然

——评韩汝诚中篇小说的艺术特色 652

故事曲折 推理缜密

- 评韩汝诚的长篇小说《间岛冷面屋》 676
- 执著求索 热烈憧憬
- 论胡苏的电影文学创作道路 678
- 笔涉禁区 独异呈示
- 评王汪的长篇小说《孤城残夜》 697
- 沉凝图景 温馨乡情
- 评王汪的伪满题材系列小说 713
- 视角新鲜 亮色灿然
- 评王汪新时期的短篇小说创作 719
- 命题尖锐 营构超常
- 评许行的两篇小小说 726
- 如焚似炽 震聋发聩
- 评李政、徐陆英的《兆麟血案》 730
- 思考严峻 忧郁深沉
- 评杨若木的《差子考试》 736
- 直面现实 感召人生
- 评柯云路的《新星》 740
- 生命感悟 艺术体验
- 评赵中月的中篇小说《中轴线》 743
- 时代投影 心灵震颤
- 评《旋转的圆柱》 746

外国作品：优秀文学是没有国界的
是世界共同的精神财富

创设悬念 强化对比

——赏析莫泊桑的《我的叔叔于勒》 753

肖像漫画 讽刺一绝

——赏析契诃夫的《套中人》 757

凝聚焦点 精镂细刻

——赏析列夫·托尔斯泰的《穷人》 763

叱咤风云 挥斥方遒

——赏析《斯巴达克斯》 767

青年习作：是未被开垦的处女地
会生长出绿树与红花

岁月难驻 芳草可期

——评《秋雨》（外三篇） 771

童蒙期冀 梦幻斑斓

——评《椰树》（外二篇） 778

湖畔之美 恋情之萌

——评《湖》(外二篇)	782
可笑有余 可悲不足	
——评《精明妇》(外三篇)	786
审美观察: 发现美认识美欣赏美创造美	
开发智商(AQ)与情商(EQ)	
历史观照 当代审视	
——谈美育的发展与现代化蕴含	793
艺出师长 美在童心	
——审美教育笔记之一	807
调动内潜 回归自我	
——审美教育笔记之二	819
华章灼彩 美文耀辉	
——审美教育笔记之三	824
色彩缤纷 气象万千	
——审美教育笔记之四	833
独树一帜 几多风流	
——审美教育笔记之五	837
引读赏美 导写创美	
——审美教育笔记之六	843