

The background of the cover is a traditional Chinese ink and wash landscape painting. It depicts a misty, mountainous region with a small, forested island in the center. The mountains are rendered with soft, layered ink washes, creating a sense of depth and atmosphere. The water is represented by light, horizontal strokes, suggesting a calm surface. The overall style is minimalist and evocative, typical of classical Chinese art.

文藝欣賞與寫作

游後

卢志红 编著

湖南大學出版社

文艺欣赏与写作

编 著 卢志红

编 委 简圣宇 蔚 捷

湖南大学出版社

2010·长沙

内 容 简 介

以“文学欣赏”为主线，系统深入地介绍了文学、诗歌、古典诗歌、戏剧、小说、散文鉴赏的特点、过程和方法，全面阐述了艺术评论、应用文、学士学位论文的种类和写作方法。适合高校学生和文艺爱好者使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺欣赏与写作/卢志红编著. —长沙: 湖南大学出版社. 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 81113 - 875 - 7

I. ①文… II. ①卢… III. ①文学欣赏 ②汉语—写作

IV. ①I06 ②H15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 160590 号

文艺欣赏与写作

Wenyi Xinshang yu Xiezuo

编 著: 卢志红

责任编辑: 刘 锋

出版发行: 湖南大学出版社

责任印制: 陈 燕

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559 (发行部), 88821173 (编辑室), 88821006 (出版部)

传 真: 0731-88649312 (发行部), 88822264 (总编室)

电子邮箱: pressliuf@hnu. cn

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 长沙利君漾印刷厂

开本: 710×1000 16 开

印张: 20

字数: 328 千

版次: 2010 年 8 月第 1 版

印次: 2010 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 81113 - 875 - 7/H · 157

定价: 36.00 元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

编写说明

这是一本为艺术类学生的公共必修课《文学欣赏与写作》编写的教材，尽管与该类课程有关的诸如《大学语文》或《文学名著选读》等教材已经很多，但专门针对艺术类专业学生编写的《文艺欣赏与写作》教材不是太多，而且该教材包括了艺术类学生最需要的艺术评论写作知识和常用的应用文写作、学士学位论文写作等内容。因此，该教材就具有以下特色与功能：

一、对文学鉴赏的总的概述

该教材对什么是文学鉴赏、鉴赏的主观性与客观性、鉴赏的方法，以及鉴赏的过程，做了全面的介绍。其目的是让学生明确教学目的，了解该课程的学习方法，清楚自己要到达的目标。同时在教材中列入了各种文艺体裁的作品，后面都附有“提示与分析”，方便教师授课及学生自学。

二、着重介绍诗歌的鉴赏并举新诗为例说明

结合艺术类专业学生必须更多更好地掌握诗歌这一文学体裁的需要，本书专门在第二章用了很大篇幅来介绍诗歌的性质、类别和特点，鉴赏诗歌必须注意的诸要素；鉴赏者应该具有的眼光和心态；以及一些切实可行的赏析方法。因为诗歌属于凝练的语言艺术，再加上其具有的抒情性，从而构建出诗歌特有的意蕴深远、含蓄幽深的意境，不易阅读。因此以上知识点对于艺术类专业学生特别重要。所选诗歌难易相当。

三、加强对古典诗词的阅读指导

该教材因为是面对艺术类的学生，其特别需要具有对古典诗词的鉴赏能力，因此加重了有关古典诗词的内容。并加强对古典诗词意象与意境的阅读指导。每首诗词后面都附有详细的注解，还有对该诗词作者的生平、写作背景，以及内容和形式上的全面解析，一步步教会学生如何赏析。

四、增加了艺术评论写作，更符合学生的专业特点

艺术批评能力的高低对艺术类专业学生的发展有很深远的影响。本教材不仅有艺术评论的类型介绍，还有一些写作案例供学生参考。对开启学生的艺术思维，帮助他们提高专业水平及创新能力很有帮助。

五、实用写作的内容

补充了一般文艺鉴赏教材没有的应用文写作和学位论文写作的内容，增加教材的实用性，帮助学生在提高人文素质的同时又掌握一定的实用写作技能。

目次

第一章 文学鉴赏总论 / 001

第一节 文学鉴赏的性质、特点和社会意义 / 001

第二节 文学鉴赏的过程 / 007

第三节 文学鉴赏的方法 / 011

第二章 现代诗歌鉴赏分论 / 022

第一节 了解诗歌的性质、类别和特点 / 022

第二节 鉴赏诗歌，要从语言入手 / 026

第三节 要善于捕捉形象和领略意境 / 030

第四节 新诗欣赏与写作范例 / 037

第三章 中国古典诗歌作品赏析分论 / 072

第一节 中国古典诗词主要的成就概述 / 072

第二节 注重对中国古典诗词意象及意境的体味与分析 / 076

第三节 中国古典诗词赏析 / 078

第四章 戏剧、小说、散文赏析分论 / 167

第一节 戏剧艺术的永恒主题——悲喜剧的二元融合 / 167

第二节 注意把握构成小说的基本要素 / 173

第三节 散文的概念、分类与特点 / 181

第四节 戏剧、小说、散文选析 / 187

第五章 艺术评论写作 / 221

第一节 艺术评论的几种类型 / 221

第二节 艺术评论写作案例 / 224

第六章 应用文写作 / 247

第一节 应用文写作概论 / 247

第二节 应用文的种类 / 252

第三节 怎样才能写好应用文 / 254

第四节 应用文的构思与撰写 / 256

第五节 几种常用应用文写作 / 268

第七章 学士学位论文写作 / 296

第一节 学士学位论文的性质和写作意义 / 296

第二节 学士学位论文划分的种类及规格 / 297

第三节 怎样写好学士学位论文 / 299

第四节 学士学位论文规范化要求 / 305

第五节 学士学位论文答辩前的准备 / 307

后 记 / 309

第一章

文学鉴赏总论

第一节 文学鉴赏的性质、特点和社会意义

一、什么是文学鉴赏

文学鉴赏是人们在阅读文学作品时的一种审美精神活动。文学是艺术的基本样式之一，也称语言艺术，它以语言文字为媒介和手段塑造艺术形象，反映现实生活，表现人们的精神世界，通过审美的方式发挥其多方面的作用。读者通过语言的媒介，获得对文学作品中艺术形象的具体感受和体验，引起思想感情上的强烈反应，得到审美的愉悦和享受，从而使精神境界得到升华，这就是在进行文学鉴赏。鉴赏是在阅读的基础上进行的，但阅读并不完全等于鉴赏。

按阅读态度来讲，可以把阅读分为消遣性阅读、欣赏性阅读和批评性阅读。不同的阅读态度对欣赏活动有着不同的影响。消遣性阅读是指以娱乐、消遣为目的的阅读。为了获得精神的松弛和愉悦，读者往往偏重选择娱乐性、趣味性、情节性强的作品，甚至追求某种刺激性，以实现替代性欲望的直接满足。很多爱好小说、戏剧的人们往往在小说、戏剧中只见到最粗浅的一部分，就是故事。他们最爱读的小说不是深刻地反映社会真实和人们内心世界的作品，而是惊险刺激一类的作品。当然这类作品自有其娱乐和审美的价值，但是如果阅读的兴趣仅仅停留在追求有趣的故事的阶段，显然是不够的。要想真正的欣赏文学，就一定要超过原始的童稚的好奇心，要超过对于

武侠、侦探案一类作品的爱好，去探索作家对于社会人生深刻的观照以及他们传达这种观照的艺术技巧。在消遣性阅读中，读者的心理自由度往往是最高的，有时甚至是漫无目的的翻阅。在大多数情况下，人们对武侠小说、惊险故事、轶闻逸事等，都是以一种消遣性的态度阅读的。消遣性阅读是欣赏心理的一种重要形式，在各层次的读者中都普遍地存在着，但有些读者能从单纯的排解消遣进入审美欣赏，有些读者的注意则过于注重满足直接的心理欲望，使想象活动受到制约，无法进入一种更高的审美境界。

欣赏性阅读超越了单纯的消遣性阅读，它追求审美愉悦和情感的陶冶升华，而不停留于在文本中捕捉直接的感官满足。消遣性阅读往往着眼于故事的热闹、曲折离奇或表层的意义，在阅读中常常处于被动的地位。而欣赏性阅读则有着读者积极的参与，读者在感受作品带来的直接的心理冲击的同时，其注意力更多地被作品的意趣和深刻的内涵所吸引，并且在审美的层次上展开想象和情感活动，主动地对作品所蕴含的审美价值进行感受和思考，用自己的人生经验加以诠释和补充。在心理期待方面，读者在欣赏性阅读中，对审美情感和道德情感等高级情感的追求也占了较大的比重。对同样一部作品，欣赏性阅读比消遣性阅读能得到更多的信息量，从中获得更多的人生感悟和审美愉悦。

在欣赏性阅读的基础上，根据一定的批评标准，对作品的是非、美丑、思想内涵和艺术价值进行理论的甄别和判断，就进入了批评性阅读。批评性阅读要求欣赏者具有更为复杂的欣赏心理结构和深刻的理解能力，能够透过表面意象的组合准确地把握作品的本质特征，并且非常鲜明地提取和概括出来。批评性阅读往往具有专业性，阅读者往往带有比较明确的功利性和目的性，他的注意力往往集中在各种对批评活动有意义的对象上，而不会一味地放纵自己的感官和情感随波逐流。如果说消遣性阅读偏重于娱乐型，欣赏性阅读偏重于情感型，那么批评性阅读的心理结构则是比较地偏重于理智型的。一般所说的文学鉴赏，主要指用欣赏性的阅读态度对待文学作品。

文学创作和文学鉴赏是人们的文学活动中前后联结、互相制约的两个方面。与文学创作相比，文学鉴赏是一种更为广泛的文学现象，也是一种普遍的社会现象。如果文学作品没有经过文学鉴赏，那它的社会功能就还是潜在的，还没有得到具体的实现。接受美学认为，作品文本只不过是文学作品的一极，它还有另一极——读者，只有通过读者的鉴赏才能具体地实现作品的

价值。作家与读者共同参与了文学作品的创作活动。对文学鉴赏的这种认识,标志着文学鉴赏不再只是被动地依附于创作和文本,它也具有了自身的独立价值。作品的“效果”不再只是作家创作意图的体现,它同样体现了阅读者自己的再创造。

文学鉴赏活动,是作为鉴赏主体的阅读者与作为鉴赏客体的文学作品在一定条件下相互联系、相互作用才得以发生的。从鉴赏客体来讲,并非任何文学作品都可以充当鉴赏对象,只有那些思想性和艺术性完美统一的文学作品才能够使读者在鉴赏中既得到审美的愉悦,又得到精神的陶冶。从鉴赏主体来讲,读者必须具备必要的审美素养和审美能力,才能使鉴赏得以实现。在文学鉴赏中,鉴赏主体和鉴赏客体,是相互依存、互为条件的。

文学鉴赏是一种感受和理解、情感与认识相统一的精神活动。人们欣赏文学作品,是从形象感受开始的,形象作用于读者的感觉和感情,使读者受到艺术感染,于潜移默化中逐步体会到包含于其中的思想。读者对文学作品所表现的生活意义和内涵的认识,始终是和读者对作品所反映的具体生活现象的感受和情感理解联系在一起的。脱离了具体感受的抽象思维和逻辑判断,不能称为文学鉴赏。但是单有感觉没有理解,单有情感没有认识,也不可能深切领会文学作品的意义,同样不是真正的文学鉴赏。在文学鉴赏中,感觉和理解、情感与认识是不可分割地统一在一起的。这是文学鉴赏活动的基本特点。

二、文学鉴赏的主观性与客观性

人们阅读文学作品时的精神活动,与阅读社会科学著作时的精神活动有明显的不同。文学的本质是审美,文学鉴赏是一种独具特点的精神活动。它不仅是一种审美享受活动,而且是一种参与艺术创造的活动。读者在鉴赏活动中,依靠形象思维,结合个人的生活体验,对作品中的艺术形象进行补充、扩大、丰富,对艺术形象进行再创造。读者凭借作品中的艺术形象,通过联想发掘形象中更隐蔽的意义,甚至会发现作者未曾想到的问题,领悟到作者没有领悟到的意义。读者在鉴赏过程中,往往掺进了个人的感情,在一定程度上强化或改造了作品中的感情素质。从这个意义上说,鉴赏者对文学作品的鉴赏实质上是参与了作家对艺术形象的创造活动。因此,可以说文学

作品中的艺术形象是由作者与读者共同创造的。所以，某一鉴赏者在头脑中呈现的艺术形象与其他鉴赏者以及作者创作时心目中的艺术形象不可能完全一样。中国古代文艺理论中所说的“诗无达诂”，欣赏外国文学作品时人们常说“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”，讲的都是这个道理。

文学鉴赏既然是艺术形象的再创造，自然带有强烈的主观色彩。王夫之指出：“作者用一致之思，读者各以其情而自得。”^[1]作者创作时总有它明确的“意”，而读者从各自的审美经验和个性出发，所得到的“意”就与作者的不完全一样了。优秀的文学作品之所以能够吸引不同时代无数的读者，就在于作家提供了内涵非常丰富的审美对象，在鉴赏活动中读者可以充分发挥自己的主观能动性，以自己的想象、情感来诠释、充实鉴赏的对象。文学鉴赏的主观性，既表现在不同的读者之间，也表现在同一个读者身上。由于生活经验、文化素养、审美情趣的差别，所处的时代、民族、社会地位的不同，在鉴赏同一部文学作品时，每个人产生的主观感受可能不同；同一个人，由于主客观条件的变化，即使对同一部作品的感受，也会随着年龄阅历、心境意绪的变化而有所不同。一部作品，少年时代阅读时可能使人如醉如痴，成年后再去读它，可能会感到平淡无奇；有时情况可能正好相反。这种现象的产生，正是由文学鉴赏的主观性的特点决定的。

文学鉴赏虽有其主观性的一面，但读者的主观感受并不是凭空而来的。任何一部文学作品一旦产生，便具有客观存在的意义，它是不以任何人的主观意志为转移而客观地存在着的。读者在鉴赏过程中，虽然要进行再评价与再创造，但是这种再评价和再创造都要以作品本身提供的艺术形象为基础，都要受到作品中艺术形象的制约和支配，绝不会任鉴赏者随意再创造。比如人们阅读《水浒传》，也许有人喜欢武松，也许有人喜欢鲁智深，不同的人也可以在自己的头脑里想象出不同的武松或鲁智深的形象。但是，无论鉴赏者的主观差异再大，也不能改变武松打虎和鲁智深倒拔垂杨柳的事实，也不可能把武松想象成宋江或李逵。文学作品所描绘的艺术形象和生活画面，是读者在鉴赏活动中感受、体验、认识的客观依据；它既能唤起读者的联想和想象，又能制约读者主观的思想感情活动。当然，由于鉴赏者自身的条件不同，他们的感受、体验、理解和领悟往往会有深与浅、全面与片面、正确与错误的区别。这是很自然的。

文学鉴赏不仅有差异性，而且有共同性、一致性。这种一致性就是文学

鉴赏中的共鸣现象。艺术作品所传达的艺术家的回肠荡气的思想感情，引起观赏者的思想感情的回肠荡气，艺术家心灵和观赏者心灵发生“共振”，借用声学中的术语，就是艺术欣赏中的“共鸣”。这种物我两忘的情感共振的现象，是屡见不鲜的。但是审美共鸣中的情感不是因临时情境催生的反应，它的产生与接受主体后天经验的长期蓄积密切相关。通常总是那些具备相当审美经验、有着敏锐心灵的人才更能和艺术品在情感意识上契合、神交、共鸣，获得兴奋而高尚的愉快。产生共鸣的原因有人性因素、民族因素、时代因素等。欣赏文学作品中所产生的审美共鸣由于其强烈的情感体验具有深刻的审美性，往往不会因时过境迁而逐渐遗忘，而是有可能摄入魂魄而影响至深。黑格尔说过：“艺术通过什么来感动人呢？一般地说，感动就是感情上的共鸣。”^[2]正是在艺术和接受主体的美妙而和谐的共振中，鉴赏者的审美境界得到不断的升华。

三、文学鉴赏的意义与作用

1. 文学鉴赏是架构作者与读者相通的桥梁

作家创作出来的文学作品在未被人们鉴赏之前，其社会作用还只是一种潜在的因素。任何文学作品，只有通过人们的鉴赏，才能沟通鉴赏主体和鉴赏客体之间的联系，实现读者与作者之间的相互合作与相互交流，使文学作品发挥社会作用。一般说来，文学具有认识作用、审美作用和教育作用。这三个方面的作用都要以鉴赏为桥梁才能得以实现。人们把某些优秀的文学作品誉为“生活的百科全书”或“史诗”，正是充分肯定了这些文学作品的认识作用。文学作品还能对人们的精神性格、道德品质、思想感情以及政治倾向等产生影响，这种教育作用是很显然的。但是文学不同于其他社会科学对人们的精神世界的影响方式，就在于它的审美作用。只有在审美作用的前提下，文学才能发挥其认识作用和教育作用。鉴赏者通过鉴赏优秀的文学作品，心灵得到陶冶，灵魂得到净化，进而影响并改造周围的环境，对社会生活产生一定的影响和作用。

2. 文学鉴赏是人们精神生活的需要

人类生活的需要是多方面的，人们不但有物质生活的需要，而且还有精神生活的需要，作为人类审美情感表现的文学的产生，正是为了满足人们精

神生活的需要。文学鉴赏属于文化生活，人们对文学的需要本质上是为了获得一种高质量的审美的精神生活。随着科学技术的进步和社会生产力水平的提高，社会物质财富日益增长，人们的物质生活水平不断改善，人们精神生活的需求也越来越高，尤其对文学艺术的鉴赏需求也越来越向着丰富多彩的方向发展。希腊神话、但丁的《神曲》、歌德的《浮士德》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、李白的诗歌、苏东坡的词、曹雪芹的《红楼梦》、卡夫卡的《变形记》……文学给人们展示了多姿多彩的艺术世界，真实地再现了不同时代、不同地域的人们的生存状态，给人们准备了这样一片广阔的自由审美的天地。鉴赏者在文学中超越了时间与空间的束缚，“神与物游”，获得一种精神的自由和思想境界的升华。

3. 文学鉴赏是影响文学创作的重要因素

文学鉴赏就是发现和体验文学作品审美魅力的过程。文学鉴赏力的高低，对作家个人来说，直接影响他的创作。一个有成就的作家，总是善于从世界文学名著中汲取营养，通过鉴赏来不断提高自己的创作能力。从文学鉴赏是实现文学社会作用的桥梁来说，作家在进行创作时，自然会考虑鉴赏者的要求和鉴赏效果；反之，读者的鉴赏要求也必然影响、推动作家的创作。鉴赏者审美需求的多样化和艺术修养的提高，必将促进作家创作出更多更好的广大读者喜闻乐见的作品。读者鉴赏和作者创作是相互关联、相互作用的。从另外一方面来看，作为有社会责任感的作家，对提高读者的审美趣味负有引导的责任，在进行创作时，不会把文学作品当作纯粹的商品来迎合社会某些不健康的低级的审美趣味，而是要讲究社会效益，创收优质作品，从而促进读者鉴赏能力的不断提高。

4. 文学鉴赏是文学批评的基础

文学鉴赏是对艺术作品的审美感受，文学批评是对文学作品进行逻辑思维的科学研究。文学鉴赏是文学批评的基础，文学批评是文学鉴赏的深化和发展。要对作品进行评论，第一步就是对作品进行阅读鉴赏。评论者只有感受了作品中的艺术形象，体验了作品中的思想感情，方能在这个基础上对作品进行分析、研究、判断和评价。倘若对作品的艺术形象没有真切的感受，没有深入的体验、玩味，不能准确鉴别作品艺术水平的高低，是无法进行正确的文学批评的。批评的任务主要在于引导和提高欣赏者的鉴别能力，所以它不应当只是把一般欣赏者都能领会到的作品具体内容加以介绍，而是要对

作品的深厚意蕴和艺术上的独创性加以探索和揭示，使广大读者对作品的意义和魅力有新的认识。这就要求批评家有高度的鉴赏力和理解力。文学鉴赏和文学批评也是相互作用、相互影响的，文学批评家的能力及素养也要在文学鉴赏中不断进行训练和提高。而鉴赏者如果不仅能再现欣赏过程中的具体感受，而且能够根据一定的欣赏实践，并通过一定的理论分析，对文学作品的社会价值和审美价值做出评价，那他也就在一定程度上进入了文学批评的领域。

第二节 文学鉴赏的过程

文学鉴赏的过程是一种复杂的多种心理因素相交织的动态结构的整体流动，各个心理阶段如注意、想象、情感、思维等，在欣赏中是不断交替发生、不断相互循环的，很难割裂开来。另一方面，作为欣赏活动的完整的过程，又必然有开始、经过和结束等依次递进的阶段。为了论述的方便，我们仍然把文学鉴赏的过程大致划分为几个阶段，同时也注意对各种审美心理因素的交互作用加以说明。

一、虚静心境和审美注意

在欣赏活动开始之前，欣赏者往往是以主动者的姿态出现的。读不读作品和读什么样的作品，都是欣赏者自由选择的。当欣赏者选择了作品之后，就进入了一种审美注意的阶段。欣赏者摆脱了现实生活中的常规自我心态，注意力转移到对作品中的意象世界的关注。这时欣赏者的心中保持着一种空明虚静的状态，如同作家创作时的情景一样，“是以陶钧文思，贵在虚静，疏淪五脏，澡雪精神”^[3]。这种自我放松和空明虚静的状态是欣赏者进入欣赏活动的一个重要的先决条件。在作品面前无法摆脱现实世界的种种干扰的人，或者无法摆脱与之相应的内在心理干扰的人，都无法真正地进入鉴赏过程。他在作品面前会显得心不在焉，一行行铅字从他面前滑过去，他却始终无法理解在发生着什么。满眼烟云，不知所谓。在实际的鉴赏过程中，有些

人不论周围环境如何，很快地便能进入审美注意，有些人则需要较长的时间或十分安静的环境才能转换心境。

二、审美感受和再造想象

文学是语言的艺术，它以语言作为自己的艺术媒介物，这同以色彩、线条为其媒介的视觉艺术（如绘画）和以旋律为媒介的听觉艺术（如音乐）很不相同。视觉艺术和听觉艺术可以直接诉诸人们的视听器官，直接引起审美感知，而文学鉴赏通过感官直接感知的却不是可视可闻的形象实体，而是艺术形象的文字符号。因此，欣赏文学作品时，需将符号化了的形象——文学语言重新还原成意象世界。要完成这一转换，就需要鉴赏者具有一定的想象力。文学鉴赏时的审美感受是和想象力紧密相联的，必须通过想象活动，才能把作品中描绘的艺术形象再现于脑海之中，才能真切地感受到作品中的艺术氛围，沉潜于作品之中，与人物同喜同悲，甚至创造性地再造自己从未亲身体验过的形象或情境，从而得到一种崭新的审美体验。这正是文学鉴赏的魅力所在。《红楼梦》第40回写“刘姥姥进大观园”一节时，有这样一段文字：

贾母这边说“请”，刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪，不抬头！”说完，却鼓着腮帮子，两眼直视，一声不语。众人先还发怔，后来一想，上上下下都一起哈哈大笑起来。湘云撑不住，一口茶都喷出来。黛玉笑岔了气，伏着桌子只叫“嗳哟！”宝玉滚到贾母怀里，贾母笑的搂着叫“心肝”；王夫人笑的用手指着凤姐儿，却说不出话来。薛姨妈也撑不住，口里的茶喷了探春一裙子。探春的茶都合在迎春身上。惜春离了座位，拉了她奶母，叫“揉揉肠子”。地下无一个不弯腰屈背，也有躲出去蹲着笑的，也有忍着笑上来帮他姐妹换衣裳的。独有凤姐鸳鸯二人撑着，还只管让刘姥姥。

这里借助语言文字符号，提供了一个气氛热烈、大笑失态的场面。作者选择了最能体现人物性格特点、也最能唤起读者想象力的生动语言，使每个人的笑态都能给读者留下鲜明的印象。读者在阅读欣赏时，依靠作品描述的提示，从记忆表象的储存库中提取材料，按照对人物、场景的理解，将相应的记忆表象重新加以排列组合，从而可以在脑海中浮现当时生动形象的具体

场景。文学鉴赏中的这种想象，被称为再造想象。阅读诗歌所描绘的意境时，再造想象的情形要复杂得多。比如宋祁《玉楼春》词“红杏枝头春意闹”一句，其中所包括的不仅是红色、杏花、枝条这些静物的视觉表象，还有春天景色的广阔意象，特别是“闹”字所体现的动态表象，甚至听觉表象，都会综合地活跃于读者想象世界之中。文学鉴赏活动中往往形成对各种单一表象进行综合的再造想象活动，使想象更加自由，使作品的审美意蕴得到更深刻的挖掘和显现。

三、审美判断和审美评价

阅读文学作品时，人们在感受形象和意境的过程中常常会表示自己的看法：“这首诗太美了！”“那篇小说的情节编造得太离奇，让人感到不真实”，等等，这就是凭借对作品中艺术形象的真实感受和审美经验做出的审美判断，是读者在已有的生活经验、人文素养、艺术感受的基础上对该作品的一种理解。一般的科学判断始终是理性认识起作用，而审美判断中的理性认识始终不脱离对作品中具体艺术形象的感受、想象和体验。文学鉴赏中的审美判断，是对作品的思想内容、艺术形式，包括人物、景物、场面、结构、细节和语言等方面从鉴赏的角度作出正确的分析和评价。在审美判断阶段，分析、评价是对艺术感受的发展和深化。对作品分析得愈透彻深刻，评价就会愈确切公允。反之，就会失之偏颇，甚至曲解作品。审美判断是建立在鉴赏者的情感体验能力基础上的。缺少相应的情感体验能力，欣赏者就很难进入作品所规定的情境，也就很难对作品作出准确深入的评价。

对同一部作品，鉴赏者常常会出现不完全相同的审美判断。鲁迅说：“《红楼梦》是中国许多人所知道，至少，是知道这名目的书。谁是作者和续者姑且勿论，单是命意，就因读者的眼光而有种种：经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事……”^[4] 鉴赏者的主体观念和审美情趣直接影响到对作品的评价，具有很大的差异性。刘勰《文心雕龙·知音》中说：“知音偏好，人莫圆该。慷慨逆声而击节，酝藉见密而高蹈，浮慧者观绮而跃心，爱奇者闻诡而惊听。”说的也是这种差异性。在文学鉴赏的情感活动中，主体评价常常以情感方式表现出来。根据托尔斯泰的名著改编的电视剧《安娜·卡列尼娜》在我国放映后，观众对安娜和卡列宁这两

个人物有着截然不同的情感反应，有的同情安娜，鄙视卡列宁，有的却厌恶安娜，对卡列宁抱有好感。这一方面说明作品塑造人物的成功，展示了人物性格的丰富性和复杂性；另一方面也说明观众不是被动依附于审美对象作出情感反应，主体的观念对审美情感发生着重要的影响。

四、审美感知和体验玩味

文学鉴赏既需要对文学作品内容意蕴的深刻理解，也需要对文学作品形式美感的感知体味。中国传统文学追求蕴藉，讲究含蓄，往往“看似容易最奇崛，成如容易却艰辛”，其中蕴含的意味不是一览无余的，只有反复咀嚼、品赏，才能得其真谛。宋代著名文学家欧阳修指出，在创作时，“必能状难写之景，如字目前，含不尽之意，见于言外，然后为至矣”，而在欣赏时，则要体察其“味”：“近诗尤古硬，咀嚼苦难，又如食橄榄，真味久愈在。”^[5]当阅读一部作品引起强烈共鸣时，欣赏者情不自禁地沉浸在作品描绘的艺术情景之中，尤其是从人物的内心世界、生活命运及美妙的意境之中，细细品味艺术形象的精彩动人之处。情感效应的形式会刺激想象活动的发展，使联想和想象呈现活跃的局面，各种人生经历和阅读经验都被想象调动起来，一些新的思维联系通道仿佛在突然之间被打通了，一种从来没有经验过或思索过的人生感受突然生发于脑际，读者体验作品中的弦外之音、象外之象，以致达到“入迷”、“忘我”的境地。然后，在对作品的回味反顾中，情感逐渐缓解下来，它摆脱了高潮阶段受体验的直接性，逐渐地超然于物象之上，得到一种超脱的情感满足。晚唐诗人李商隐的《嫦娥》：“云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。”这首诗题为“嫦娥”，实际上是写一位幽居独处、永夜不寐的女子难以解脱的内心痛苦，有人认为是指女冠。诗人在《送宫人入道》诗中，曾把女冠比作“月儿孀独”。在《月夜重寄宋华阳姊妹》诗中，入道后方体验到宗教清规对正常爱情生活的束缚而产生精神苦闷，三、四两句正是对他们处境与心情的真实写照。如果仔细体验玩味，还会有进一步的理解。诗中写的孤寂感以及由此引起的“悔偷灵药”式的情绪，融入了诗人独特的感受，而含有更丰富的意蕴。李商隐“虚负凌云万丈才，一身襟抱未曾开”，深处黑暗现实包围之中，精神上力求脱俗，追求清高，而追求的结果却往往使自己更加孤独。清高与孤独的李

生，以及引起的既自赏又自伤，既不甘心变心从俗，又难以忍受孤寂煎熬的微妙复杂的心理，在这里被诗人成功地表达出来了。这是一种含有浓重感伤情调的美，在旧时代的清高文士中容易引起广泛的共鸣。孤寂无伴的嫦娥，寄处道观的女冠，清高而孤独的诗人，在高洁而寂寞这一点上是灵犀相通的。

在整个阅读鉴赏的过程中，虽然鉴赏者的心理活动分阶段步步深入，但各阶段又是紧密联系、相互渗透的。随着作品展现的感性世界和理性世界对读者心灵的潜移默化，读者的人生阅历和人生情趣得到了丰富，欣赏经验的积累使得读者对文学作品的感悟和趣味不断拓展，艺术鉴赏能力也就逐渐地得到了提高。

第三节 文学鉴赏的方法

文学鉴赏活动的进行涉及到四个因素：作家、作品、读者和时空。读者是鉴赏活动的主体，作品是鉴赏活动的对象。作家提供了读者鉴赏的对象——作品，而无论是创作、作品展现的艺术世界以及读者的阅读环境，都是在一定的时空中进行的。文学鉴赏的方法与如何处理这四者的关系是密切相关的。

一、注重了解作者生活及作品的时代背景

文学作品是鉴赏活动的对象。当我们阅读一部不熟悉的外国文学名著或古典文学作品时，往往一时难以确切地理解作品的内容，有时甚至茫然不知所指。这与不了解作者的生平思想和作品创作的时代背景有直接的关系。一部作品，总是作者思想情感、生活阅历、审美理想和艺术水平的综合体现，也总是反映了一定时代的社会生活、民族精神、风俗习惯、地理环境和文化传承。对作家和作品背景的了解越多越深入，对作品内涵的理解也就越全面越深刻。早在战国时代，孟子就提出了“知人论世”的鉴赏原则：“颂其诗，读其书，不知其人可乎？是以论其世也，是尚友也。”^[6]鲁迅先生更对此作了