

高等学校文科教材

第三版

文学概论

李永燊 主编

上海市
著名商标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

高等学校文科教材

第三版

文学概论

主 编 李永燊

编写者 (按姓氏笔画为序)

李永燊 李燃青 张艺声 张正治 徐景熙

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学概论/李永燊主编. —3 版. —上海:华东师范大学出版社,2011. 1

ISBN 978 - 7 - 5617 - 8390 - 0

I. ①文… II. ①李… III. ①文学理论—高等学校—教材 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 009695 号

文学概论(第三版)

主 编 李永燊
项目编辑 范耀华
审读编辑 车 心
责任校对 汤 定
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 崇明裕安印刷有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 22
字 数 484 千字
版 次 2011 年 6 月第一版
印 次 2011 年 6 月第一次
印 数 3100
书 号 ISBN 978 - 7 - 5617 - 8390 - 0/I · 745
定 价 39.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前 言

由华东师范大学出版社出版的师范院校统编教材《文学概论》(修订本)伴随我们走过了十年的路程,总的看,使用效果和社会反响是好的。但面对中学新课改的形势,有必要根据《国家中长期教育改革和规划纲要》的精神,再次进行修订。

中等教育提出新课改的理想与灵魂是:为了每一个学生的发展。我们认为高等教育的教改更应该如此。大学教学过程不是把理论知识从外部注入学生大脑,而是在教师引领下,让学生内在心智体系发生变化,由传习向独立认识过渡。理论与知识,情感与态度,价值观与创新精神以及个性、能力的发展,都要从自主自学、体验思考、合作探究入手。这就是为什么大学生就读经验会成为评价高等教育质量的一个方面的缘由。

数年的教学实践,座谈调研,我们清醒地看到:从高考进入大学的新生,大多还是适应于注入式教学,热衷于由教师全面安排自己的学习和生活;习惯于“老师讲,学生听,上课记笔记,考试对笔记,复印一堆题”的教学模式。面对“不再有老师给你掰开了揉碎了讲,不再有老师布置看书,不再有人反复给你讲学习的必要性和重要性”,一句话,面对大学新的学习生活,相对宽松的学习环境,大学生们往往很不适应。

通过师生对话,大家达成共识:要改变师生的学习理念,理所应当,首先要改变教者的理念。首先要把传统的为教者设计的教育转变为为学生设计的教育,实现教学重心由教向学的转变,实现价值由制造适合教学的学生向创造适合学生的教学的转变。同时要改变传统的教材模式,不应满足于传播知识,而应该着重考虑如何从大一开始培养学生的问题意识,使之能善于思考并能提出问题和解决问题,能把文学的基本理论、基本知识转化为能力,内化为素质。

由此,我们在修订教材时突出了训练学生运用文学原理分析文学现象、解读作品的能力。具体做法是把教材分为导读、研讨、观赏三个部分。

导读部分,保留原教材理论框架,在任课教师指导下学习文学的基本原理。

研讨部分,围绕章节内容,选摘与中学语文课内外教材相关的作品,相关评论与争议,由学生自主思考学习,感受与体验,汇通中学所学的语文知识,结合自己的生活经验,选择一个话题,写出读书心得,然后组织研讨,逐步实现学习性研究。

观赏部分,选择由文学作品改编的影视片,提供视觉形象,比较改编得失,激活学生思维,综合地展开不同观点的交流,开放并活跃课堂。

《文学概论》是师范院校中文系的主干基础课,是未来教师解读文学作品的入门课。在大一学好并掌握好基本文学原理对今后学习中文专业各门课程至关重要。

显然,教学是师生的互动,是双向的沟通。教师角色转换的方向应该是:从“传道”者转向学习知识的引路者;从“解惑”者转向发现问题的启发者;从“授业”者转向“创业”问题的参与者。

本书的编写,自初版、修订、修订再版,已历时很久。这次根据华东师范大学出版社建议,吸收了不少高校文论教师的建议和新的教改成果,又作了一次认真的修订。敬祈同行专家和广大师生批评指正,使之日臻完善。

引 论

《文学概论》是文学理论课程。学习前应当对这门课的性质、内容、任务和学习方法先有一个大体的了解。

一、什么是文学理论

文学是以语言塑造形象,反映社会生活,给人审美感受,影响人和精神世界的艺术,包括诗歌、散文、小说、剧本等。文学理论以文学为研究对象,它是研究文学特性、价值、构成、创作发展和赏评规律的一门社会科学。

文学理论是对文学实践经验的概括。它随着文学的产生发展而产生发展。

以我国来说,春秋时期,文学主要是诗歌,那时文学理论不系统,主要表现为对诗歌的看法。孔子说,诗可以兴,可以观,可以群,可以怨,是指《诗经》有感发意志,考察风俗,加强切磋,讽刺朝政的作用,触到了诗歌的特性、价值和功能。孔子这个理论观点,就是从《诗经》中概括出来的。魏晋南北朝,诗、辞、赋、散文先后发展,于是有了曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》等文学理论专著。刘勰的《文心雕龙》尤为突出,在文学与生活、文学与作家、文学价值、文学构成、文学风格和文学技巧诸多方面,都有卓越的见解。从唐宋到元明清,诗、词、散文、戏曲、小说,大大地发展了,大量的诗话、词话、小说戏曲评点,以及散见于文人们各种文集集中的文学理论文章相继涌现,对文学特性、价值和各种规律,更有进一步的阐发,有中国民族的特点。

在欧洲,古希腊文学开始以史诗和戏剧为主,随后有亚里士多德的《诗学》,其中讲了诗歌、悲剧特性、功能、典型性和分类等问题,是一部有系统的文学理论著作。从文艺复兴到19世纪,欧洲各国诗歌、戏剧、小说、散文等创作发展很快,文学理论著作很多,关于文学特性、价值和创作发展等规律又有许多新的研究和探索。

二、为什么要学习文学理论

本教材除“引论”外,共分五编。

第一编：“文学特性”。阐述文学作为社会意识形态之一，不同于科学。文学特性主要是文学的形象性、情感性和审美性。阐述文学是语言艺术，与其他艺术的异同点。讲清文学价值和功能。

第二编：“文学作品”。阐述文学构成，文学作品内容和形式关系、文学作品内容和形式要素。阐述文学作品的体裁以及作品的主要形态。

第三编：“文学创作”。阐述文学创作过程和创作思维。创作方法历史发展和社会主义时期创作方法。讲清文学风格流派的形成及其意义。

第四编：“文学发展”。阐述文学与经济基础、文学与上层建筑中政治、道德、哲学、宗教关系。讲清文学的继承与发展、创造有中国特色的社会主义文学问题。

第五编：“文学赏评”。阐述文学欣赏性质、特点和规律以及读者对文学欣赏能力的培养。阐述文学批评性质、任务和标准。讲清正确开展文学批评以及批评家应具备的修养。

每编又由三个部分组成，分别是导读、研讨和观赏。

文学理论这门课，不但要给中文及相关专业学生以马克思主义文学理论的系统教育，使学生树立正确的文学观，而且还要提高其分析评价文学现象的能力，为今后从事教学打下基础。

文学现象是非常复杂的现象，既表现在作家创作的作品中，也表现在文学思潮和文学活动中。毫无疑问，学习文学理论，对中文及相关专业学生学习中国古代文学、现代文学、当代文学和外国文学，肯定是有帮助的，可以更好地理解这些课程所讲作品的思想艺术价值。同时还要看到，改革开放以来，中外文化交流频繁，西方近现代文论也陆续被介绍进来，马克思文学理论提供我们批判的武器，增强我们分析评价这些文学现象的能力。

文学创作是种复杂的充满创造性的精神劳动，正如马克思主义文学理论所揭示的，具有自己的特性和规律。无论是题材的选择、主题的提炼，还是形象的塑造、形式的创新，都需要进行不倦的探讨和创造。显而易见，学了马克思主义文学理论，对文学创作也有实际的指导意义。

三、如何学习文学理论

根据文学理论的性质、内容和任务的要求，要学好这门课，一定要注意做到：

第一，要把记忆和理解结合起来。

文学理论像其他社会科学一样，有许多概念和术语。概念是反映事物本质特征和一般属性的思维形式；术语则是学科中的专门用语。文学理论的概念和术语，除了自身的内涵外，还涉及有关的基本知识和基本原理。例如，形象、典型、主题、情节等，都是概念，都是反映了文学特性和创作规律的某些方面的思维形式。又如，文学的源泉、欣赏、共鸣、创作力、感染力等，都是术语，都是文学理论的专门用语。而这些概念和术语，都要用很多有关知识来解释、论证，进而揭示出规律性的原理。

所以，文学理论的概念和术语，一定要记牢，不能一知半解，一定要理解，把握它们的内涵、相关的基本知识和基本原理。否则，这门课是学不好的。

第二，要把理论和实际结合起来。

学习文学理论,是为了提高文学理论水平,指导文学实践。文学理论水平的高低的重要标志,不光是记牢概念和术语,也不光是能理解,关键还在于提高分析评价文学现象的能力。理论联系实际,就是用所学的马克思主义文学理论去分析文学现象,判断是非,提出自己的看法。这才是提高分析评价文学现象的能力的有效途径。例如,《废都》这部长篇小说出版后,在文学界有过激烈的争论:有人说,这部作品的思想内容和艺术表现都好;也有人说,这部作品充斥露骨色情的描写,总倾向是坏的。究竟哪种意见对呢?按照马克思主义文学理论进行分析评价,是能够得出正确结论的。经过这样联系,分析评价能力也就提高了。

第三,要把阅读和思考结合起来。

阅读,首先阅读中外古今文学名著,甚至是那些不好的或有争议的作品也要接触。因为文学理论需要论证,要论证就离不开有代表性的作品。其次,有重点地读些马克思主义的哲学、美学、伦理学、社会学和心理学等著作,文学理论与这些学科有着密切的关系。再次,文学理论与这些学科也有互相渗透研究的成果,如《文艺心理学》、《文艺社会学》、《诗歌美学》、《小说美学》也应该读一些。既要阅读,还要思考,要抓住文学理论与这些学科相关联的问题思考,要有敢于追求真理的勇气,至于文学理论中的问题包括文学创作的新问题和原来尚未很好解决的老问题,以及要重新认识的问题,也都应该思考,提出自己的意见。这样,知识视野扩大了,思考更深刻了,学习文学理论就会学得更深入,理解更透彻,应用更自如。

►相关链接◀

一、韩少功:《文学何为》

经常遇到有人提问:文学有什么用?我理解这些提问者,包括一些犹犹豫豫考入文科的学子。他们的潜台词大概是:文学能赚钱吗?能助我买下房子、车子以及名牌手表吗?能让我成为股市大户、炒楼金主以及豪华会所里的VIP吗?

我得遗憾地告诉他们:不能。

基本上不能——这意思是说除了极少数畅销书,文学自古就是微利甚至无利的事业。而那些畅销书的大部分,作为文字的快餐乃至泡沫,又与文学没有多大关系。街头书摊上红红绿绿的色情、凶杀、黑幕……一次次能把读者的钱掏出来,但不会有人太把它们当回事吧?

不过,岂止文学利薄,不赚钱的事情其实还很多。下棋和钓鱼赚钱吗?听音乐和逛山水赚钱吗?情投意合的朋友谈心赚钱吗?泪流满面的亲人思念赚钱吗?少年幻想与老人怀旧赚钱吗?走进教堂时的神秘感和敬畏感赚钱吗?做完义工后的充实感和成就感赚钱吗?大喊大叫奋不顾身地热爱偶像赚钱吗?……这些事非但不赚钱,可能还费钱,费大钱。但如果没有这一切,生活是否会少了点什么?会不会有些单调和空洞?

人与动物的差别,在于人是有文化的和有精神的,在于人总是追求一种有情有义的生活。换句话说,人没有特别的了不起,其嗅觉比不上狗,视觉比不上鸟,听觉比不上蝙蝠,搏杀能力比不上虎豹,但要命的是人这种直立动物往往比其他动物更贪婪。一条狗肯定想不明白,为何有些人买下一套房子还想圈占十套,有了十双鞋还去囤积一千双,发情频率也远

超过生殖的必需。想想看,这样一种最无能又最贪婪的动物,如果失去了文明,失去了文明所承载的情与义,会成为什么样子?是不是连一条狗都有理由耻与为伍?

人以情义为立身之本,使人类社会几千年以来一直有文学的血脉在流淌。在没有版税、稿酬、奖金、电视采访、委员头衔乃至出版业的漫长岁月,不过是仅仅依靠口耳相传和手书传抄,文学也一直能生生不息蔚为大观,向人们传达着有关价值观的经验和想象,指示一条澄明敞亮的文明之道。这样的文学不赚钱,起码赚不出什么李嘉诚和比尔·盖茨,却让赚到钱或没赚到钱的人都活得更有意义也更有意思,因此它不是一种谋生之术,而是一种心灵之学;不是一种职业,而是一种修养。把文学与利益联系起来,不过是一种可疑的现代制度安排,更是某些现代教育商、传媒商、学术商等乐于制造的掘金神话。文科学子们大可不必轻信。

在另一方面,只要人类还存续,只要人类还需要精神的星空和地平线,文学就肯定广有作为和大有作为——因为每个人都不会满足于动物性的吃喝拉撒,哪怕是恶棍和混蛋也常有心中柔软的一角,忍不住会在金钱之外寻找点什么。在这个时候,在这个呼吸从容、目光清澈、神情舒展、容貌亲切的瞬间,在心灵与心灵相互靠近之际,永恒的文学就悄悄到场了。人类的文学宝库中所蕴藏的感动与美妙,就会成为出现在眼前的新生之门。

(摘自2009年12月3日《人民日报》)

二、龙应台:《文学——白杨树的湖中倒影》

为什么需要文学?了解文学、接近文学,对我们形成价值判断有什么关系?如果说,文学有一百种所谓功能,而我必须选择一种最重要的,我的答案是:“使看不见的东西被看见。”在我自己的体认中,这就是文学跟艺术的最重要、最实质、最核心的一个作用。我不知道你们这一代人熟不熟悉鲁迅的小说?没有读过鲁迅的请举一下手。(约有一半人举手)鲁迅的短篇《药》,或者说《祝福》里的祥林嫂,让我们假想,如果你我是生活在鲁迅所描写的那个村子里头的人,那么我们看见的、理解的会是什么呢?祥林嫂,不过就是一个让我们视而不见或者绕道而行的疯子。而在《药》里,我们本身可能就是那一大早去买馒头,等看人砍头的父亲或母亲,就等着要把那个馒头泡在血里,来养自己的孩子。再不然,我们就是那小村子里头最大的知识分子,一个口齿不清的秀才,大不了对农民的迷信表达一点儿不满。

但是透过作家的眼光,我们和村子里的人就有了艺术的距离。在《药》里头,你不仅只看见愚昧,你同时也看见愚昧后面人的生存状态,看见人的生存状态中不可动摇的无可奈何与悲伤。在《祝福》里头,你不仅看见贫穷粗鄙,你同时看见贫穷下面“人”作为一种原型最值得尊敬的痛苦。文学,使你“看见”。

假想有一个湖,湖里当然有水,湖岸上有一排白杨树,这一排白杨树当然是实体的世界,你可以用手去摸,感觉到它树干的凹凸的质地。这就是我们平常理性的现实的世界。但事实上另外有一个世界,我们不称它为“实”,甚至不注意到它的存在。水边的白杨树,不可能没有倒影,只要白杨树长在水边就有倒影。而这个倒影,你摸不到它的树干,而且它那么虚幻无常:风吹起的时候,或者今天有云,下小雨,或者满月的月光浮动,或者水如镜面,而使得白杨树的倒影永远以不同的形状、不同的深浅、不同的质感出现,它是破碎的,它是

回旋的,它是若有若无的。但是你说,到底岸上的白杨树才是唯一的现实,还是水里的白杨树才是唯一的现实?然而在生活里,我们通常只活在一个现实里头,就是岸上的白杨树那个层面,手可以摸到、眼睛可以看到的层面,而往往忽略了水里头那个空的、那个随时千变万化的、那个与我们的的心灵直接观照的倒影的层面。文学,只不过就是提醒我们:除了岸上的白杨树外,有另外一个世界可能更真实存在,就是湖水里头那白杨树的倒影。

(摘自《品读》2010年5期)

三、滕守尧:《艺术使人完美》

艺术究竟如何通过自己的完美而使人不断达到完美?也许可以从以下几个角度去认识:

(一) 在“有”与“无”之间

一个人如果想达到完美,最起码要使自己的眼睛和耳朵完美。而要做到这一点,首先必须对人的眼睛和耳朵有一种全新的认识。眼睛和耳朵其实是有一种有待实现的能力、有待发掘的潜力、有待完成的任务、有待点燃的智慧。我们可以把它们比喻为地下深层的石油和淡水,你不去发掘和开发,它们就永远隐藏着。它们永远处于“有”与“无”之间。虽然每个人都有眼睛和耳朵,但面对同样的景色和音乐,有人能看到和听到其中的意味,有人什么也看不到,什么也听不到。正如马克思所说,对于非音乐的耳朵来说,音乐再美,也无法听到。

艺术和艺术教育的作用,就是要把每个人的眼睛和耳朵的潜在能力唤醒、点燃、开发、发展,从一种景色中看到更多的东西和意味。

(二) 恢复、拓展、发掘早已失去的感受力

实际上,人们的眼睛和耳朵不是什么也看不到或什么也听不到,只不过人们在功利性很强的日常生活中为功利心所蒙蔽,因而只能看到和听到与自己功利活动有关的事物或是对自己有用的部分。

如何恢复我们变得迟钝的感觉和知觉?艺术和艺术教育起着举足轻重的作用。西方作家王尔德指出,很多时候,是艺术教会了人们如何观察到自然事物的美。西方作家普鲁斯特说,在看到夏尔丹的绘画之前,他自己从没意识到,在自己身边、在父母的屋子里、在脏乱的桌面上、在没有铺平的桌布一角、甚至在空牡蛎壳和刀子上,也有动人的美存在。狄德罗评论夏尔丹的绘画时指出,夏尔丹简直是一个魔术师,竟然使一些最平凡的东西也变得如此之美!

(三) 获得丰富的情感体验

人类精神领域的开拓者——艺术家开拓了许许多多的艺术珍品。它们使普通人认识到,那些比自己更聪明和在精神领域更富于开拓精神的人听到、看到和想到了什么,是怎样看和怎样听的。它们通过艺术,使人更坚强,更从容地面对命运的挑战,更冷静地正视不幸和承受不幸。艺术使我们的内心与艺术人物的内心经验达到同一,从而使我们感到不可侵犯。

(四) 健全人格

席勒说过,最终而言,有道德的人不是国家工具造就的,只有打开艺术之泉,通过艺术

之泉的浇灌,才能培育出有道德的人,因为艺术是一眼永远不受污染的清泉,政治再腐败和肮脏,艺术仍然清澈和纯洁。

通过创造和欣赏美好的事物和艺术品,人的情感就会结晶成美好的形式,这一美好的形式进一步对人的行为起到规范作用,使之成为一种有道德的行为。正因如此,一个发展完美的人本身就是一件艺术品,因为二者都有完美的形式。

(五) 成为智慧的人

智慧除了包括智力和智能外,还包含一种健全的生活态度、健康的信仰、丰富的情感体验、深刻的思想和观念。智慧同时涉及内外两个世界,在领悟对象时,一刻也不能脱离自我的感受。在这一方面,艺术对提高人的智慧是举足轻重的,因为艺术不仅涉及人的智力和智能,还涉及人在生活和斗争中积累的情感体验、思想观念等。艺术容易使一切要素恰当融合,在与外在世界的不断对话中,突现出一种新质。而这种新质如果用特定艺术媒介体现出来,被接受者把握到,就会产生一种豁然开朗和茅塞顿开的神秘感觉,这时候,美的东西与真的东西合并为一体。

(六) 与世界的和谐

马尔库塞曾经指出,艺术虽然不能直接改变世界,却可以通过改造那些能够改变世界的男人和女人的内在驱动力而间接地改造世界。马斯洛则认为,人自身越完美,他知觉到的世界就越完美,而人知觉到的世界越完美,世界就会变得越完美,因为二者是一种相互促进的能动关系。具有完美知觉和更高级趣味的人,会通过设计和生产创造出一种适合这种趣味的更美好的环境。因此,人类的每一进步和文明,都伴随着环境的改观。

其实,在许多文化中,城市本身的设计和造型,就是一件艺术品。布鲁尼在《佛罗伦萨颂》中描写这座城市说:正如竖琴的那些相互合作的琴弦一经弹拨,许多不同的乐音就形成一种和弦一样,这个文明的城市,同样是所有组成部分相互协调,共同组成一个和谐的整体。在这个共和体中,没有一处比例不协调,没有一处不恰到好处,没有一处模糊不清。每一部分,不仅其自身的作用得到清晰界定,而且与其他部分有着密切的关系,牵一发而动全身。

很明显,心灵的美与环境的美是相辅相成的。

(林张越摘自滕守尧著《艺术与创生》前言)

四、童庆炳:《文科的意义——就文学艺术来说》

文学艺术通过培养具有艺术素养的人,推动科学技术的发展,进一步推动社会的发展。人们常有一种错觉,认为搞理工的人与文学艺术无关。文学艺术对于他们最多不过是消遣品,可有可无。事情是这样的吗?我这里举一个例子,20世纪50年代,美国、苏联正在进行空间技术的竞赛。它们都想率先把人造卫星送上太空。美国人更是雄心勃勃,觉得他们的科技教育是世界第一的,因此他们认为率先把卫星送上太空理应是美国。但是事情发展却出乎人们的预料。1957年11月苏联率先把人造地球卫星送上了太空,这一下震惊了整个美国,美国人觉得他们在空间技术领域落后于苏联,是奇耻大辱,是无法接受的。于是开始寻找原因。经过十年的调查研究,美国人得出的结论是:美国的科技教育的确是世界第

一的,但艺术教育则落后于苏联,正是美苏两国科技人员不同的艺术素养导致了美国空间技术的落后。艺术教育帮助苏联科技人员提高了艺术素养,使他们能够在尖端科技的发展中取得领先的地位。1967年美国哈佛大学教育研究生院设立“零点项目”研究,之所以用“零”命名,表示对艺术教育认识的空白。这个项目的设立,可谓知耻而后勇。

为什么科技方面的竞赛转到了艺术教育的竞赛?为什么艺术教育的发展能够促进科技的发展呢?这就是艺术教育对人的整体素养的培养是至关重要的,文学艺术对于高科技人才的情感熏染,使他们在最高水平的竞赛中能够脱颖而出。诺贝尔物理奖得主李政道对此发出这样的感叹:“我想,现在大家可以相信科学和艺术是不能分割的。它们的关系是与智慧和情感的二元性密切关联的。伟大艺术的美学鉴赏和伟大科学观念的理解都需要智慧。但是,随后的感受升华和情感又是分不开的。没有情感的因素我们的智慧能够开创新的道路吗?没有智慧,情感能够达到完美的成果吗?它们很可能是确实不可分的,如果是这样,艺术和科学事实上是一个硬币的两面。它们源于人类活动最高尚的部分,都追求着深刻性、普遍性、永恒和富有意义。”文学艺术作为“情感的因素”,就这样发挥着对于科技对于社会发展的作用。由此我们不难得到启发,在大学里,文科与理工科是孪生姐妹,彼此依靠着,互相渗透着,共同发展着。

.....

文科的意义在于它关注的问题深入到人的内心世界,深入到社会发展的内在机制,在于它要建设全面发展的人,在于它要规范社会的均衡的发展。因此,在大学建设具有深厚功力和蓬勃活力的文科,是一项刻不容缓的伟大事业。

(摘自《学习时报》,2004.6.14)

五、胡山林:《感受、体验与分析、阐释》

文学与非文学的区别,决定了文学欣赏的基本途径和方法:感受、体验与分析、阐释。

文学作品当然是有思想的,但这种思想不是赤裸、抽象的思想,而是蕴涵在情感中的思想;文学作品当然是要叙事状物的,但这里的“事”和“物”除了字面义之外往往还有暗含义,这就是文学作品字里行间弥漫着的可意会不可言传、可神通不可语达的生命信息、心灵信息和情感信息。如此看来,文学作品至少是双重结构,一是情感、心灵层面,二是事实、思想层面。与前一层面相对应的接受途径是感受、体验,与后一层面相对应的接受途径是分析、阐释。

感受、体验是指以自己的全部身心投入作品,拥抱作品,心灵与心灵相对话,感情与感情相交流。在这里,欣赏者心理中没有概念的干扰,没有逻辑的介入,一切都是感性的、直觉的。在这一过程中,欣赏者面对作品那活泼流动的生命信息,心有所动,情有所感,意有所悟,全身心处于愉快陶醉之中。这是精神的盛宴,心灵的狂欢,最大的艺术享受。文学欣赏同其他艺术欣赏一样,从根本上说就是现实的活的感性交流活动,这是文学欣赏区别于科学理性活动的根本标志。感受、体验是文学欣赏最主要最基本的途径和方式。文学作品中那些活的灵动的生命信息,如音韵节奏中的意味,字词的暗含义、语气、语调、情调、格调、风格、神韵等,必须亲身感受体验才能把握。否则终是雾里看花隔一层,即使说一千道一

万,终是一个说不清。

然而,理性分析也毕竟是不可少的。文学之所以是艺术,就在于它对于要表达的东西往往不直说,而是运用象征、隐喻等手法深深地寓于形象背后,如果仅凭感受往往很难把握它。这就需要借助于理性分析,进行一些必要的分析和阐释。而且,愈是优秀的作品愈需要分析,愈有分析探索的价值——歌德说过,优秀的作品无论你怎么去探测它都是探不到底的。莎士比亚的《哈姆雷特》、歌德的《浮士德》、曹雪芹的《红楼梦》被人分析阐释了几百年,人们对这些作品的理解,是随着不断的分析阐释而深化的。在这里,分析阐释没有干扰对作品的把握,而是有力地促进帮助了它。再者,即使是必须通过感受体验才能把握的艺术因素,也不应排斥和拒绝“过程”之外的分析。分析可以使感受体验更明确、更稳定、更深刻。

这里,向读者介绍一个小资料,即美国的文学课堂是怎样教学的。一篇署名沈睿的文章《学习阅读》介绍了作者在美国读书的情况。作者说,一位讲授“当代美国诗歌”的教授走进教室,手里拿着某诗人的全集,放在桌上,翻开,说“让我们开始读诗吧”。“读”是朗读的意思。朗读进行了一个半小时,然后教授问“读后有什么体会?今天讨论这首诗的抒情成分。抒情与朗读分不开,与音韵、音乐感分不开”。于是两个小时,大家你一言我一语的讨论每一个头韵、尾韵。老师为什么那么强调朗读呢?因为文学作品既然是语言的艺术,就得从语言出发。语言中包含语气、语速,于是就得朗读。“念”诗与“读”诗会有不同的感受。对文学作品的欣赏与理解首先是个人的,而不是念别人的现成的结论。一句话,把握文学,先学会阅读。在美国,没有任何类似国内的教科书,全是教授开书单,让学生读原著去,获得自己的感受,带着观点来讨论。作者说,两个学期下来,我深深体会到这种教学方法的优点:它教你思考、逼你思考而不是叫你接受别人的现成结论。

笔者认为,美国这种教授文学的方法值得借鉴。第一,它符合文学作品的本质特征。文学中那些微妙的精神内涵,如果不通过读者的亲身感受与体验,是无论如何也无法把握、无法变为读者自己的精神营养的。与美国教学方法相比,我们缺少了在阅读中感受体验这一重要环节。第二,感受体验只是理解把握文学作品的基础和前提,感受体验之后是做技术(艺术技巧)层面的理性分析。文学作为艺术的一种形式,不但重视“说什么”,而且重视“怎么说”。有了理性的技术分析,感受体验就得到了深化,文学的深层意蕴就得到了开掘。第三,与此相关,它符合文学及各类学习的一般规律,先是学生自己学习体会,独立思考,形成自己的观点,然后集体讨论或老师讲解,这样“逼迫”学生养成独立思考的好习惯。

总之,感受体验与分析阐释对于文学欣赏来说,都是必要的,不可缺少的。二者各有独特的功能,不应该相互排斥、相互取代,而应该相互协同、相互补充。只有感受而无分析,感受有可能是浮浅的、虚飘的;只有分析而无感受,分析肯定是空泛的、无根的。只有使二者相辅相成,才能把握文学作品的精髓。

(摘自胡山林主编《文学欣赏》)

六、钱学森:《大学一定要有创新精神》

我是在20世纪30年代去美国的,开始在麻省理工学院学习。麻省理工学院在当时也

算是鼎鼎大名了,但我一年就把硕士学位拿下了,成绩还拔尖。后来我转到加州理工学院,一下子就感觉到它很不一样,创新的学风弥漫在整个校园,可以说,整个学校的一个精神就是创新。在这里,你必须想别人没有想到的东西,说别人没有说过的话,而且要比别人高出一大截才行。学校的学术气氛非常浓厚,学术讨论会十分活跃,互相启发,互相促进。我们现在倒好,一些技术和学术讨论会还互相保密,互相封锁,这不是发展科学的学风。我记得在一次学术讨论会上,我的老师冯·卡门讲了一个非常好的学术思想,美国人叫“good idea”,在科学工作中有没有创新,首先就取决于你有没有一个“good idea”。所以马上就有人说:“卡门教授,你把这么好的思想都讲出来了,就不怕别人超过你?”卡门说:“我不怕,等他赶上我这个想法,我又跑到前面老远去了。”所以我到加州理工学院,一下子脑子就开了窍。

我本来是航空系的研究生,我的老师鼓励我学习各种有用的知识。我到物理系去听课,听的是物理学的前沿。生物系有摩根这个大权威,讲遗传学。化学系的课我也去听,化学系主任 L·鲍林讲结构化学,也是化学的前沿。L·鲍林对我这个航空系的研究生去听他的课、参加化学系的学术讨论会,一点也不排斥。他晚年主张服用大剂量维生素的思想遭到生物医学界的普遍反对,但他仍坚持自己的观点,甚至和整个医学界辩论不止。加州理工学院就有许多这样的大师、怪人,决不随大流,敢于想别人不敢想的,做别人不敢做的。没有这种精神,怎么会有创新!

在加州理工学院,不同的学派、不同的学术观点都可以充分发表,学生们也可以充分发表自己的不同学术见解,可以向权威们挑战。过去我曾讲过我在加州理工学院当研究生时和一些权威辩论的情况,其实这在加州理工学院是很平常的事。今天我们有哪一所大学能做到这样?大家见面都是客客气气,学术讨论活跃不起来。这怎么能够培养创新人才?更不用说大师级人才了。

有趣的是,加州理工学院还鼓励那些理工科学生提高艺术素养。我们火箭小组的头头马林纳就是一边研究火箭,一边学习绘画,他后来还成为西方一位抽象派画家。我的老师冯·卡门听说我懂得绘画、音乐、摄影这些方面的学问,还被美国艺术和科学学会吸收为会员,他很高兴,说你有这些才华很重要,这方面你比我强。我从小不仅对科学感兴趣,也对艺术有兴趣,读过许多艺术理论方面的书,像普列汉诺夫的《艺术论》。从中我学会了艺术上大跨度的宏观形象思维。我认为,这些东西对启迪一个人在科学上的创新是很重要的。科学上的创新光靠严密的逻辑思维不行,创新的思想往往开始于形象思维,从大跨度的联想中得到启迪,然后再用严密的逻辑加以验证。

像加州理工学院这样的学校,光是为中国就培养出许多著名科学家,包括钱伟长、谈家桢、郭永怀等等。今天我们办学,一定要有加州理工学院的那种科技创新精神,培养会动脑筋、具有非凡创造能力的人才。我回国这么多年,感到中国还没有一所这样的学校,都是些一般的,别人说过的才说,没说过的就不敢说,这样是培养不出顶尖帅才的。我们国家应该解决这个问题。你是不是真正的创新,就看是不是敢于研究别人没有研究过的科学前沿问题。所谓优秀学生就是要有创新。没有创新,死记硬背,考试成绩再好也不是优秀学生。

.....

(摘自《人民日报》2009.1.5,涂元季、顾吉环、李明整理)

七、理查德·莱文^①：《中国本科教育缺什么》

这些年来，我们与来自中国的多位大学校长讨论最多的一个问题，就是借鉴美国综合性大学的通识教育模式，对中国的本科教育进行改革。

通识教育的模式对中国有什么意义？举一个例子，在二战后的四十年间，日本的经济发展速度远远快于美国，但是在1990年以后却有十五年停滞不前。人们通常认为是金融政策的问题。但是深层次的原因在创新人才。

要培养创新人才，中国的教育体系要鼓励学生能够进行创造性的、独立的思维。目前，中国大学的本科教育缺乏两个非常重要的因素。第一，就是缺乏跨学科的广度；第二，就是缺乏对于评判性思维的培养。

绝大多数亚洲的学校和欧洲大学一样，本科教育是一个专识教育，学生在十八岁的时候就选择了自己的终身职业，之后就不再学别的东西了。中国学生把注意力放在对于知识要点的掌握上，不去开发独立和评判性思维的能力。这样的模式对于培养流水线上的工程师或者中层的管理干部可能有用，但是如果要培养具有领导力和创新能力的人，那就不足了。

比广博的视野更重要的是，学生应该有能力去接受知识，运用知识重新评估已有的结论并得出新的结论。在美国教育史上曾起过重要作用的、1928年的《耶鲁大学报告》中提出一个观点：“头脑的纪律和头脑的家具之间的区别。”学生获得某一个专业的知识，就像头脑里装进了一件家具，但是这个家具在一个迅速变革的世界当中，从长远来讲并没有太多的价值。学生最后在事业上取得成功，需要的是头脑的纪律或者说思考的框架，而不是一件“家具”，让他们不断适应变化的环境，找到解决问题的方案。培养这样的习惯，需要学习者不再是被动的接受者，学生需要有独立思考的能力，能够主动进行立论、辩论或者对于自己的论点进行修正。因此，教师应该采取新的教学模式，鼓励学生进行主动的思维，让学生能够挑战彼此，挑战教师。

（摘自《光明日报》2010.5.3）

^① 耶鲁大学校长。

目 录

前言 / 1

引论 / 1

第一编 文学特性 / 1

【导读】

第一章 文学的形象性 / 3

第一节 文学形象的内涵 / 3

第二节 文学形象的特征 / 9

第三节 文学形象的多样性 / 14

第二章 文学的情感性 / 19

第一节 文学情感的内涵 / 19

第二节 文学情感的表现 / 23

第三节 文学的情理关系 / 25

第三章 文学的审美性 / 31

第一节 文学审美性的内涵 / 31

第二节 文学审美性与形象性、情感性的关系 / 40

第三节 文学综合审美功能及美育 / 42

第四章 文学是语言艺术 / 48

第一节 文学作为语言艺术与其他艺术之比较 / 48

第二节 文学语言的特征 / 52

第三节 文学语言的构成和锤炼 / 57

【研讨】

- 一、巴尔扎克:《高老头》/ 61
- 二、舒婷:《呵,母亲》/ 66
- 三、朱自清:《背影》/ 69
- 四、杨朔:《荔枝蜜》/ 74

【观赏】

第二编 文学作品 / 83

【导读】

第五章 文学作品的构成 / 85

- 第一节 文学作品内容和形式的关系 / 85
- 第二节 文学作品内容的要素 / 89
- 第三节 文学作品形式的要素 / 96

第六章 文学作品的体裁 / 101

- 第一节 体裁的形成、发展与分类 / 101
- 第二节 诗歌 / 104
- 第三节 散文 / 106
- 第四节 小说 / 110
- 第五节 戏剧文学 / 112
- 第六节 影视文学 / 116

【研讨】

- 一、莫泊桑:《项链》/ 119
- 二、闻一多:《死水》、《也许》/ 126
- 三、文学世界中的“青春流浪”主题初探 / 131
- 四、校园文学作品 / 132
- 五、网络文学作品 / 134

【观赏】