

文学理论

下 册

安 徽 大 学

中文系文艺理论教研室

目 录

第六章 诗歌	(1)
第一节 诗歌的基本特征及其特殊的 社会功用.....	(1)
第二节 诗歌的分类.....	(17)
第三节 诗歌内容构成的特点与形式上的 独特要求.....	(31)
第四节 诗歌的表现手法.....	(50)
第七章 散文	(62)
第一节 散文的特征.....	(62)
第二节 散文的分类.....	(70)
第三节 散文的构成.....	(84)
第四节 散文的表现手法.....	(98)
第八章 小说	(107)
第一节 小说的特征.....	(109)
第二节 小说的分类.....	(120)
第三节 小说的构成.....	(132)
第四节 小说的表现规律和艺术技巧.....	(143)
第九章 戏剧文学	(152)
第一节 戏剧文学的特征.....	(152)

第二节	戏剧文学的分类·····	(163)
第三节	戏剧文学的构成和表现·····	(176)
第十章	电影文学 ·····	(197)
第一节	电影文学的基本要求·····	(197)
第二节	电影文学的蒙太奇与特写·····	(216)
第十一章	文学的欣赏和批评 ·····	(237)
第一节	文学的欣赏·····	(237)
第二节	文学的批评·····	(273)
第十二章	百花齐放、百家争鸣的文艺方针 ·····	(294)
第一节	提出“二百”方针的历史 条件和理论依据·····	(295)
第二节	“二百”方针正确地反映了 文艺发展的客观规律·····	(299)
第三节	“二百”方针的精神实质 与基本内容·····	(306)
后 记	·····	(315)

第六章 诗 歌

在世界各国文学发展中，诗歌是最早产生的一种文学样式。诗歌是“诗”与“歌”的总称。凡是不能配乐咏唱的叫诗，能配乐咏唱的叫“歌”。从起源发展上看，“歌”先于“诗”。文字产生以前，人民口头诗歌创作就开始了。劳动韵律节奏的再现，是诗歌产生的主要根源。“诗”是在文字产生以后，在民间口头诗歌创作的基础上发展起来的。所以“歌是比诗更属于听觉的；诗是比歌更深沉的”（艾青语）。由于“诗”是在“歌”的基础上发展起来的，所以它不但句式整齐，讲究韵律，而且大多都能配乐咏唱，这样，随着历史的发展，“诗”和“歌”便逐渐合而为一，统称为“诗歌”，或简称为“诗”。据此，在中国古代，把一切押韵的，句式整齐的作品称为“诗”，把一切不押韵的，句式不整齐的作品称为“文”（亦即广义的散文）。

中国诗歌源远流长，见诸文字的就有《诗经》、《楚辞》、汉乐府、唐诗、宋词以及无数优秀诗人创作的浩如烟海的优秀诗作。诗歌在中国文学史上占有很重要的地位。在西欧，有古希腊的荷马史诗，有古罗马的颂诗、讽刺诗，这些都是西欧人类童年时代的不朽的文学作品。诗歌不但有其独自的发展历史，而且有其特殊的艺术规律和艺术特征。本章将对诗歌艺术的特征、类别、构成、艺术表现手法等进行论述，以帮助学生提高对诗歌艺术的鉴赏能力。

第一节 诗歌的基本特征及其 特殊的社会功用

一、诗歌的基本特征

青年人爱读诗也爱写诗，他们以为用一些激昂、华丽的词句，分行排列就成了。其实这是一种误解。要写出富有意味、情味、趣味、兴味和韵味的好诗并不容易。在某种意义上说，写诗比写散文、小说还难。有人说诗是语言艺术的尖端，这话是不无道理的。

什么是诗？它的特点是什么？中国历代诗论有各种各样的说法。有的说，“诗者志之所之也，在心为志，发言为诗”（《诗大序》）；有的说，作诗“必先有所触以兴起其意，而后措诸词、属为句、敷之而成章。当有触而兴起也，其意、其辞、其句，劈空而起，皆自无而有，随在取之心”（叶燮《原诗》）；有的认为，“诗者，心之言，志之声也”（薛雪《一瓢诗话》）；有的认为“诗者，吟咏性情也。”（严羽《沧浪诗话》）或者说“有韵者皆为诗”（章炳麟）……凡此种种，举不胜举。这些论述从“言志”、“缘情”的角度，或从“起兴”、“声韵”的角度阐述了诗歌的一些特征、但都欠全面。国外的一些资产阶级诗人、评论家的诗学观点，也有类似现象。例如，英国浪漫主义诗人拜伦（1788—1824）就说：“诗是感情激动的表现”，“诗本身就是热情”；俄国民主义评论家别林斯基（1811—1848）也说：诗“是生命的笑，是它明亮的凝眸，其中迅速变幻的感觉所透露的各种色彩”，又说“没有感情，就没有诗人，也就没有诗歌。”这些论述也只强调了诗歌在感情方面的特征，缺乏严正的科学性。我国现当代的一些诗人和评论家的

论述，较上述论述切近诗歌艺术的实际。例如，周扬同志说：“诗是时代的号角。”郭沫若同志说：“诗歌是比较接近于时间艺术的音乐。”艾青同志认为：“诗，应当像山泉一样自然流泻，象春天的树叶应时而生……诗人只能以他的由衷之言去摇撼人们的心。”臧克家也说：“诗人必须凭自己的真实感觉，旺盛的热情，通过美丽的想象，生动的形象和节奏和谐的语言，去使人感动，使人共鸣，最后达到说服人教育人的目的。”这些论述都是很可宝贵的。然而论述比较全面，又比较切近诗歌艺术实际的，是何其芳同志，他说：

“诗是一种最集中地反映社会生活的文学样式，它饱和着丰富的想象和感情，常常以直接抒情的方式来表现，而且在精炼与和谐的程度，特别是在节奏的鲜明上，它的语言有别于散文的语言。”根据上述各种论述，我们对诗歌的基本特征作如下的概括。

1、抒情言志，动人心弦

感情是所有文学作品所共有的，但是诗歌是以抒情为基本特征的文学，没有感情便没有诗。这是中外历代作家诗人所公认的。尽管诗歌也要叙事写人，要描写景物，也要表达诗人的思想，但是它总是以抒情的方式来实现的，离了抒情，诗便不成为诗了。例如，周总理逝世时，亿万人民对总理的热爱和沉痛悼念之情；“四人帮”被粉碎后亿万人民心中的无比欢欣之情，在诗歌作品中表现得特别鲜明强烈。

请看下列各诗：

浩气山河壮，
丹心百卉鲜。
一声周总理，
双泪落襟前。

※

※

※

相逢无语泪先盈，
启齿欲言已失声。
万众一心由衷曲，
愿将百死换一生。

※

※

※

花儿虽少自家栽，
清明时节含泪采。
一束鲜花全家心，
总理在人民心中活万代。

再看贺敬之的《中国的十月》：

.....

呵！

一九七六年，
震撼世界的十月！
我们的党
胜利了！
北京的晨曦
向世界报捷。
党中央一举粉碎
“四人帮”反党集团，
无产阶级的巨手，
终于捉住了这窝蛇蝎！

.....

我要唱呵，
我要写。
在这次欢庆的

锣鼓声中，
在这祝捷的
不眠之夜……
用我止不住的
欢欣的泪水呵，
月压不住的
我滚滚的热血！
……

写呵，
我要写。
在我劳动的
炼钢炉旁，
在我们厂
游行的行列——
师傅的喜泪
和我的泪水汇流，
阶级的热血呵，
向着我心头倾泻……
……

——《贺敬之诗选》

上面引的三首短诗和一首长诗中的三节，前者是沉痛悼念周总理的，表现了对总理的无限热爱之情；后者是歌唱党中央一举粉碎“四人帮”的伟大历史功绩的，抒发了中国人民对这一伟大胜利难以遏止的喜悦心情。这是“四人帮”被粉碎之后，中国人民的真情，是时代的典型感情。正是这种炽热、强烈的感情，它才给读者以强烈的艺术感染，在思想上产生共鸣。

2、精粹凝炼，高度概括

诗歌反映生活，刻划形象，抒发感情都不可能长篇大论，更不可能细细描摩，而是要求高度集中概括。短诗四行八行，一般在二十行以内；长诗虽行数不限，但是每行诗的数字是有限度的，否则就不是诗了。正因为如此，它在反映生活，创造形象时，就要求特别的精粹和凝炼。唯有做到凝炼精粹，才能做到高度集中概括地反映生活。请看下列二首诗：

先看杜甫的《春夜喜雨》：

好雨知时节，当春乃发生。

随风潜入夜，润物细无声。

野径云俱黑，江船火烛明。

晓看红湿处，花重锦官城。

全诗四十个字，把春雨的形状特征，诗人的喜悦之情，雨夜的景色，想象雨后早晨的景象状写得十分真切传神。“好雨”二字是对春雨的赞美之词，也是诗人“喜雨”之情的流露，“知时节”，则用拟人化的手法，写雨下得及时。特别是“随风潜入夜，润物细无声”两句，简直把春天的蒙蒙细雨的形象写绝了，为读者开拓了一个驰骋想象的艺术境界，

“野径云俱黑，江船火烛明”两句，不但画出了江村的环境，而且逼真地描绘出雨夜的景色。最后两句是诗人的想象之景，“晓看”二字照应了题旨“喜雨”的心情：“知时节”的春雨定将带来“花重锦官城”秾艳春色。如果用散文来描写这首诗中的感情、景色和想象，就得费很多笔墨，而诗人却写得如此集中、凝炼、精粹，深刻感人。

再看毛泽东同志的《七律·长征》：

红军不怕远征难，

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪，
乌蒙磅礴走泥丸。
金沙水拍云崖暖，
大渡桥横铁索寒。
更喜岷山千里雪，
三军过后尽开颜。

全诗八行五十六字。诗人以强烈的无产阶级感情，歌颂了红军不怕艰难险阻的彻底革命精神，状写了红军蔑视困难、英勇无畏、乐观自信的战斗豪情，高度集中概括地反映了二万五千里长征的英雄史实。诗中有情有景，有红军的形象。这一切被表现得多么精粹凝炼！五十六个字，表现了可用数万、数十万字描写的内容。

3、想象丰富，意境优美

诗人为了充分表达自己的感受和感情，常常在直抒胸臆的同时，运用大胆丰富的想象；而且通过想象，把自己的感受和感情具象化，以造成情景交融、形神合一的艺术画面一意境。从而给人以身临其境的艺术感染。例如，毛泽东同志的词《蝶恋花·答李淑一》：“我失骄杨君失柳，杨柳轻飏直上重霄九。问讯吴刚何所有，吴刚捧出桂花酒。寂寞嫦娥舒广袖，万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎，泪飞顿作倾盆雨。”词中的“骄杨”是毛泽东同志的爱人，杨开慧烈士，也是李淑一的好友；“柳”是李淑一的爱人柳直荀烈士。毛泽东同志巧妙地运用两位烈士的姓氏与杨柳的巧合，想象烈士的忠魂直上重霄，升入月宫，通过美丽的神话故事，让吴刚向忠魂献桂花酒，嫦娥为忠魂舒袖起舞，从而创造了一个奇妙的艺术境界，给读者提供了一幅有声的图画。这种大胆的和优美的意境，是诗歌艺术所不可缺少的。

又如，郭沫若的《天上的街市》，把天上的银河想象为天上的街市，把流星想象为天上街市提着灯笼行走的人。象这样的例子在古今诗歌作品中是很多的。无论是浪漫主义诗歌，还是直陈其事的现实主义诗歌都需要想象，都要有优美的意境。高尔基说过：“可以说，想象——这是赋予大自然的自发现象与事物以人的品质、感觉、甚至还有意图的能力。”^①想象是形象思维的本质特征，而诗歌创作是离不开形象思维的，因而也就离不了想象。诗人借助想象，可以不受具体生活的束缚，冲破时空限制，进入人们理智所难言说的艺术境界，到达“观古今于须臾，抚四海于一瞬”，“拢天地于形内”的诗歌创作的自由王国。

4、韵律和谐，节奏鲜明

诗歌本来就是诗与歌的统一。在内容上它要求有强烈的感情，高度集中概括地反映生活，做到既凝炼又精粹；在形式上要求语言高度精炼、鲜明、生动、形象，并富于韵味。这韵味就是诗的音韵和节调。这是诗歌区别于其它文学样式的基本特征之一。从这个意义上说，诗歌不仅是语言艺术的尖端，而且是最富于音乐性的语言艺术。古人所谓的韵文，就是指押韵合辙的诗歌；而且把诗的声韵和音节列为作诗技法之不可缺少的内容，认为诗的“音节是神气之迹象”，“字句是音节之规矩”，作诗“必须从声音证入，不知声音，终身是门外汉。”（姚鼐语）由此可见，讲究韵律和平仄，要求诗歌押韵，做到节奏鲜明，节调铿锵，这是诗歌的重要特征。中国诗歌无论是格律诗还是自由诗无不如此，外国诗歌亦复如此。

①高尔基《论文学》人民文学出版社1978年版，第160页。

请看杜牧的《山行》：

远上寒山石径斜，
白云生处有人家。
停车坐爱枫林晚，
霜叶红如二月花。

这里的“斜”、“家”、“花”都是押韵的，它使诗歌的语调铿锵悦耳，读起来琅琅上口，易读、易记、能唱。再看自由诗《祝酒歌》：

三伏天下雨哟，
雷对雷；
朱仙镇交战哟，
锤对锤；
今儿晚上哟，
咱们杯对杯！

舒心的酒，
千杯不醉；
知心的话，
万言不赘；
今儿晚上啊，
咱这是瑞雪丰年祝捷的会！

酗酒作乐的
是浪荡鬼；
醉酒哭天的
是窝囊废；
饮酒赞前程的

是咱们社会主义新人这一辈！

.....

《祝酒歌》是郭小川同志的自由诗“林区三唱之一”。这里摘引的是全诗开头的三小节。全诗共二十六小节，用的全是“灰堆”韵或“微”韵，即ei、uei韵。这三节诗中的“雷”、“锤”、“杯”，“醉”、“赘”、“会”，“鬼”“废”、“辈”等字的韵尾全是ei、uei韵。所以，读起来非常顺口，而且由于句式长短有规律，使感情起伏节奏化，从而使诗句抑、扬、顿、挫富有节奏感和音乐美。象这类例子在诗歌作品中是随手可得的，因为凡诗都是有韵律和节奏的，所不同的只是声韵的和谐程度，节奏的鲜明程度各有差异而已。

上列的四个特征是最为基本的，如果把这些特征归纳成一段叙述语言的话，那么我们可以这样概括：诗歌是最凝炼精粹的一种文学样式，是语言艺术的尖端；凡是用强烈的感情，丰富的想象，生动精炼的语言，高度集中概括地反映现实生活，具有优美而深邃的意境，句式大体整齐，分行排列，有韵律节奏，富有音乐美，易记易读，或谱曲能唱的文学作品就是诗歌。

二、诗歌的特殊社会功用

文学产生以前，人民口头诗歌创作就开始了。那时还只是劳动韵律和节奏的再现，是为生产劳动服务的。《淮南子·道应训》记载说：“今夫举大木者，前呼邪许，后亦应之，此举重劝力之歌也。”这里所说的“举重劝力之歌”，就是原始的劳动号子或劳动歌。鲁迅先生在《中国小说的历史变迁》中说：“在文艺作品发生的次序中，恐怕是诗歌在先，小说在后的。诗歌起源于劳动和宗教。其一，因劳动时，一面工

作，一面唱歌，可以忘却劳苦，所以从单纯的呼叫发展开去，直到发挥自己的心意和感情，并皆有自然的韵调；其二，是因为原始民族对于神明，渐因畏惧而心生敬仰，于是歌其威灵，赞叹其功烈，也就成了诗歌的起源。至于小说，我以为倒是起于休息。人在劳动时，既用歌吟以自娱，借它忘却劳苦了，则到休息时，亦必要寻一种事情以消遣闲暇。这种事情，就是彼此谈论故事，而这谈论故事，正就是小说的起源。一所以诗歌是韵文，从劳动时发生的；小说是散文，从休息时发生的。”①另外又说：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必需发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育’派。”②

在文学产生以前，这类“杭育杭育”的“举重劝力之歌”，是用清晰的音节和抑、扬、顿、挫的音调来组织集体劳动，用以减轻劳苦提高劳动效率的一种口头歌谣，也是最早的诗歌。这种诗歌反映了原始社会劳动人民对减轻劳动困苦的要求和征服自然的愿望，是劳动人民“心底诗，心底歌”（高尔基语）是直接为生产劳动服务的。

原始社会解体，阶级产生，诗歌的言志抒情就开始烙有阶级性和政治倾向性。因此，诗歌的社会功能除了为生产劳动服务，更多的是为一定的集团和阶级的利益服务，甚至是

①《鲁迅全集》1957年版第八卷第315页。

②《鲁迅全集》1957年版第六卷第75页。

直接为阶级与阶级斗争服务。诗歌的社会功用也因此发展了，而且复杂化了。但是，无论怎样发展和复杂，它的特殊社会功用大致有两个方面，而且是别的文学样式所无法代替的。

1、激人奋进的鼙鼓与号角作用

在阶级社会里，统治阶级及其文人，在其上升或处于顺境时期，总是爱用诗歌抒情言志，或歌其功德，或抒个人或集团、阶级的政治抱负等等，以振奋人们的情绪；被统治的劳动人民和政治上失意不得志的文化人，也用诗歌表达他们的意志和愿望、愤懑和不平，或反映战争和徭役给人民带来的灾难和痛苦，揭露统治阶级不劳而获的剥削本质和荒淫腐朽的生活情景，以及贪官酷吏的暴虐，君王的无道和昏庸。象《诗经》中的“雅”、“颂”大多都是为统治者歌功颂德的朝廷宗庙宴飨祭祀的乐歌；“风”则大多数是揭露统治者的残酷经济剥削和政治压迫的民间歌谣，当然其中也有反映爱情、婚姻生活和妇女的悲惨命运的。总之，一部《诗经》反映了周初至春秋中叶五百年间各个方面的社会生活，表现了不同时期各种不同人物的情绪和愿望。屈原作《离骚》，揭露楚怀王的无道和佞臣的嫉贤妒能，抒写自己“举贤而授能”，“循绳墨而不顾”的政治理想；刘邦写《大风歌》，抒发平定淮南王英布叛乱获得胜利的喜悦之情，表达了他对国家安危的深切关注。曹操《神龟虽寿》，用高亢的节调，抒发自己对有限生命的乐观情绪，诗中的“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已”四句，不仅表现了诗人为统一国家而奋斗的壮志豪情，而且令人为之感慨，精神为之振奋。此外，象杜甫的《三吏》《三别》，白居易的《轻肥》、《卖炭翁》等诗都充满诗人对现实的愤懑情绪，象重锤响鼓似的催人猛醒。象这类诗歌朝朝代代都有，它们的鼙鼓与号角作

用是显易见的。

在我国农民革命的历史上，不少农民起义的领袖人物也都十分重视诗歌的特殊作用。例如黄巢的《题菊花》和《不第后赋菊》就是一个突出的例子。他这样写道：

飒飒西风满院栽，
蕊寒香冷蝶难来；
他年我若为青帝，
报与桃花一处开。

——《题菊花》

待到秋天九月八，
我花开后百花杀！
冲天香阵透长安，
满城尽带黄金甲！

——《不第后赋菊》

前一首，作者以菊花不畏严寒霜冻的精神和春天（青帝）自喻，表达了他不畏“天命”，矢志改变不合理的社会现实的革命愿望；后一首以菊花怒放的景色为象征，抒写了作者革命成功后治理社会的理想。诗成了黄巢抒革命之情言革命之志的手段。明末农民起义领袖李自成，在起义过程中，曾由一位叫李岩的进步知识分子，把他的政治主张编成歌谣，由货郎担四出传唱，以达到宣传群众的目的，其歌谣的内容是：

吃他娘，穿他娘，
开了大门迎闯王。
闯王来时不纳粮。

朝求升，暮求合，
近来贫民难求活。
早早开门拜闯王，
管教大家都欢悦。

当时的黎民百姓，处于连年旱灾和“严刑酷斂”的天灾人祸之中，人人渴望减轻粮税，歌谣正好表现了人民的心愿，所以老百姓听了个个喜出望外，纷纷出来迎接闯王。李岩的歌谣不但收览了民意，而且也动摇了明朝统治者军队的军心，所以每次战斗大抵都是闯王兵“所至风靡”^①，推动了起义的发展。这两首歌谣成了农民起义时代的战斗号角，表现了劳苦人民渴求改朝换代的共同心声。

中国农民革命历史如此，国际无产阶级革命斗争也如此。例如，十九世纪三十年代至四十年代英国的宪章派诗歌运动，十九世纪七十年代法国的巴黎公社的诗歌运动就是两个突出的事例。宪章运动是英国工人阶级为争取普选权而斗争的，“世界上第一次广泛的、真正群众性的、政治性的无产阶级革命运动”。^②宪章运动的领袖及其成员们用诗歌揭露资产阶级贵族，号召全国工人兄弟团结起来，“打倒贪婪的权贵人物”，“自己掌命运”；并公开号召工人阶级起来打倒资产阶级赖以剥削工人的蒸气机这个“残暴的君王”，打倒这个“君王”“手下的恶官暴吏”。^③宪章派诗歌正确地表达了工人的情绪，成了宪章运动的战歌。它对推动工人阶级积极参加革命斗争，起了巨大的促进作用。

巴黎公社的革命诗歌更是公社斗争的思想武器。公社成员既是战士，又是诗人和歌手；他们在战斗中写，写战斗生活。每首诗作或印成传单，或在工人俱乐部里朗诵，或在街头巷尾歌咏，或在战壕街垒里合唱。它们象一把把匕首投枪

①引诗和引文均见郭沫若《甲申三百年祭》。

②《列宁选集》第三卷第811页。

③引诗见袁可嘉译《宪章派诗选》。