

Secretary

教育部高职高专文秘类专业教学指导委员会
“十二五”规划教材

文化素质教育系列

文学艺术 鉴赏

主 编 陈江平 董金凤

副主编 黄艳红 李红霞 徐乐军

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

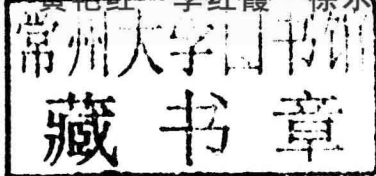
教育部高职高专文秘类专业教学指导委员会
“十二五”规划教材

文化素质教育系列

文学艺术鉴赏

主 编 陈江平 董金凤

副主编 黄艳红 李红霞 徐乐军

江苏大学出版社

内容提要

“文学艺术鉴赏”是高职高专院校文秘及其他文科专业应当开设的必修课程或者选修课程,也是培养和提高大学生审美能力及审美修养的人文素质教育课程。因此,我们根据课程教学的需要,组织编写了适合高职高专院校学生专业特点及水平的《文学艺术鉴赏》教材。本教材共分六部分,每部分设置若干单元。第一部分主要对文学艺术鉴赏的性质及特点、文学艺术鉴赏的心理过程、文学艺术鉴赏的方法等基础知识进行描述,以利于学生掌握文学艺术鉴赏的审美路径。从第二部分开始,选取诗歌、小说、散文、影视文学、戏剧等名家名作作为经典鉴赏范例,进行艺术鉴赏分析,并在此基础上对各文学艺术门类的审美特点和鉴赏路径进行了精要的介绍,力求通过文体鉴赏实施文学艺术审美教育,培养文秘专业学生文学艺术感受与鉴赏的能力,提高学生基本的审美品质,增强学生的文化艺术修养。

图书在版编目(CIP)数据

文学艺术鉴赏/陈江平,董金凤主编. —重庆:重庆大学出版社,2010.9

教育部高职高专文秘类专业教学指导委员会“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5624-5412-0

I. ①文… II. ①陈… ②董… III. ①文学欣赏—高等学校:技术学校—教材②艺术—鉴赏—高等学校:技术学校—教材 IV. ① I06② J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 081609 号

教育部高职高专文秘类专业教学指导委员会“十二五”规划教材

文学艺术鉴赏

主 编 陈江平 董金凤

策划编辑:贾 曼 邱 慧

责任编辑:文 鹏 贾德伟 版式设计:贾 曼

责任校对:任卓惠 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆大学建大印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:14.5 字数:300千

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-5412-0 定价:29.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

总主编 孙汝建

编审委员会成员

孙汝建	严 冰	郭 冬	曹千里	王金星
陈江平	杨群欢	时志明	王箕裘	李 丽
张玲莉	韦茂繁	程 陵		

编写委员会成员(以拼音字母为序)

陈丛耘	陈江平	陈 雅	冯俊伶	顾卫兵
韩玉芬	侯典牧	胡晋梅	金常德	贾 铎
焦名海	李锦昌	李强华	梁志刚	刘秀敏
卢如华	楼淑君	骆光林	丘 进	孙汝建
石高来	时志明	史振洪	施 新	宋桂友
王金星	王 茜	王瑞成	王 勇	吴良勤
肖云林	徐乐军	俞步松	杨 梅	杨群欢
余红平	余允球	向 阳	徐 静	张小慰
赵志强	钟小安	朱利萍	周爱荣	周建平

参编学校 (以拼音字母为序)

长沙民政职业技术学院

长江职业学校

福建泉州黎明职业大学

广东农工商职业技术学院

湖州职业技术学院

湖南商务职业技术学院

河北科技师范学院

河北政法职业学院

黄河水利职业技术学院

湖南大众传媒职业技术学院

华侨大学

黑龙江工商职业技术学院

嘉兴职业技术学院

荆州职业技术学院

金陵科技学院

金华职业技术学院

丽水职业技术学院

辽宁装备制造职业技术学院

连云港高等专科学校

南通大学

南通职业大学

南通农业职业技术学院

宁波城市职业技术学院

深圳信息职业技术学院

苏州职业大学

石家庄铁路职业技术学校

山西大学

四川职业技术学院

四川文化产业职业学院

绍兴文理学院

上海工会管理职业学院

山东文化产业学院

太原大学

唐山师范学院

西安航空旅游学院

扬州大学

扬州职业大学

英国密德萨斯大学

浙江经济职业技术学院

浙江商业职业技术学院

浙江金融职业学院

浙江东方学院

浙江经贸职业技术学院

钟山职业技术学院

中华女子学院

郑州牧业工程高等专科学校

总序

2006年1月,教育部下发了《教育部关于成立2006—2010年教育部高等学校有关科类教学指导委员会的通知》(高教函[2005]25号),经过调整,教育部高职高专文秘类专业教学指导委员会(以下简称“教指委”)由下列人员组成:孙汝建(主任委员)、严冰(副主任委员)、郭冬、时志明、曹千里、王金星、杨群欢、王箕裘、韦茂繁、陈江平、李丽、张玲莉。

“教指委”成立以来,始终把教材建设作为重要工作来抓。设立了专业建设分委员会、师资培训分委员会、实训基地建设分委员会。由主任委员兼任专业建设组组长、专业建设分委员会主任,具体负责包括教材建设在内的文秘专业建设研究和指导工作。委员会先后召开了五次委员会会议;举办了三期全国文秘专业骨干教师培训班;建立了全国高职高专文秘专家库并开展研讨活动;承担教育部课题“文秘专业规范研制”的研究;在全国高职高专遴选和建设了三批教指委精品课程;设立了第三批文秘专业研究课题;举办了两届全国高校文秘技能大赛;对全国六百多所高校的文秘专业进行了问卷调查;等等。“教指委”始终把教材的研究与开发作为主线贯穿在这些活动中,并多次组织专题研讨,在认真调查研究、反复论证的基础上,组织编写了教育部高职高专文秘类专业教学指导委员会“十二五”规划教材36种,由主任委员任总主编。经过网上公开招标、委员投票,该套教材由国家一级出版社重庆大学出版社出版。

2009年8月24—27日,由“教指委”主办、重庆大学出版社承办的本系列教材主编会在重庆召开。会议期间,主编们就高职高专文秘专业课程设置、教学目标以及本系列教材编写指导思想、编写原则、体例和编写队伍组成原则等问题进行了认真而热烈的讨论,达成了以下共识:1. 根据我国高职高专文秘专业各方向的培养目标、专业建设、课程建设的发展规律与趋势以及国家秘书职业资格证书的考证要求、用人单位对文秘人才的需求,构建编写大纲、选择编写内容、设置编写栏目。2. 教材编写以文秘专业学生应具备的基本素质、基础知识、基本职业能力、核心职业能力为依据。3. 教材使用对象以高职高专学生为主体,兼顾文秘培训和秘书行业的社会需求。4. 教材内容以“够用为度,适用为则,实用为标”为原则,给课堂教学留有发挥空间,突出主要知识点,实训举一反三,紧扣文秘岗位实际,表达准确流畅。5. 教材由秘书职业基础、职业技术与技能训练和文化素质

课程(高职高专各专业通用)两大版块组成。6.教材资料尽量使用2007年以后的新成果,保证教材内容的前沿性。7.教材采用立体开发的方式出版,除了纸质教材外,还包括教学资源网站和教学资源包。

会后,本系列教材主编积极组织力量,遴选副主编和参编者,以每本教材为单位,分别组织研讨和开展教材编写工作。

经过长期运作,本系列教材36本终于面世。其中:

(一)秘书职业基础、职业技术与技能训练系列23种

秘书理论与实务	秘书写作实务
涉外商务文书	文案阅读与评析
档案管理实务	社会调查实务
办公室事务处理	秘书信息工作实务
会议策划与组织	中国秘书简史
商务秘书实务	秘书岗位综合实训
秘书职业概论	秘书思维训练
领导科学与领导艺术	毕业设计(论文)写作指导
人力资源管理理论与实务	企业管理基础
秘书语文基础	市场营销理论与实务
办公自动化教程	公共关系实务
秘书心理与行为	

(二)文化素质教育系列13种

规范汉字与书法艺术	普通话训练
口语交际与人际沟通	新闻写作
社交礼仪	商务写作实训
实用美学	形体塑造与艺术修养
文化产业基础	中外文化概论
地域与旅游文化	文学艺术鉴赏
法律文书写作	

本套教材由“教指委”确定教材目录、提出编写意图、组织编写队伍、审定编写大纲、并对编写出版过程进行了全程管理、指导与监控;系列教材全体主编有丰富的教学经验和科研成果;出版社有较高的资质和声誉。全体编写者都怀有一个共同的愿望:在教指委指导下,编写出一套能全面反映文秘专业最新教学科研成果、代表文秘专业建设方向、能在较长时间内指导全国高职高专文秘专业教学的精品教材。

重庆大学出版社从领导到该项目负责人,对教材的组织编写到出版一直给予高度重视和大力支持,特别是邱慧主任、贾曼老师几年来为教材辛苦奔走,精心策划、辛勤付出,其敬业精神令我们感动,我代表“教指委”及教材全体编写人员向他们深表敬意和谢意!

任何成果都是阶段性的,本套教材也不例外。但是,探索是无止境的,在教材的使用过程中,我们会发现修改的空间,在适当的时候,我们还可以对教材做适当的修订,使之日臻完善。

教育部高等学校高职高专文秘类专业教学指导委员会
 华侨大学华文学院院长、教授

孙汝建

2010年6月16日于厦门

前言

文学艺术鉴赏是高职高专院校人文素质教育的重要内容,它对培养学生的审美能力和审美修养、陶冶高尚的道德情操、促进学生全面和谐发展有着十分积极的作用。《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》中要求:“高等教育要重视培养大学生的创造能力、实践能力和创业精神,普遍提高大学生的人文素养和科学素质。”明确把人文素养和科学素质摆到同等重要位置。高等职业教育作为高等教育的一种类型,近年来重视培养和提高学生的人文素质,各高职高专院校相继开设包括文学艺术鉴赏在内的文学艺术教育类课程并设置为必修课程或者选修课程,通过文学艺术鉴赏等形式实施人文素质教育,文学艺术鉴赏也就成为了人文素质教育的重要途径之一。因此,编写一本适合高职高专院校学生专业特点及教学要求的《文学艺术鉴赏》教材就显得非常必要。基于此,2009年8月,《文学艺术鉴赏》教材作为人文素质教育板块的重要组成部分,被纳入教育部高职高专文秘专业教学指导委员会“十二五”规划教材之中。

本教材立足我国高职高专文秘类专业培养目标,紧密结合以培养审美能力、掌握审美方法为主线的分文体教学模式进行编撰。教材选取诗歌、小说等名家名作作为经典鉴赏范例,并进行艺术鉴赏分析,由感性阅读到感知理解的方式引导学生了解文学艺术鉴赏必备的基础知识,掌握文学艺术鉴赏的审美路径。在文学艺术经典文本的鉴赏中实施文学艺术审美教育,培养文秘专业学生文学艺术感受与鉴赏的能力,提高学生基本的审美品质,增强学生的文学艺术修养。本教材共分六部分,每部分设置若干单元。第一部分主要对文学艺术鉴赏的性质及特点、文学艺术鉴赏的心理过程、文学艺术鉴赏的方法等基础知识进行描述,从第二部分至第六部分分别以诗歌、小说、散文、影视文学、戏剧等为单元,并选取中西方各个时期有代表性的名家名作作为经典鉴赏范例,进行艺术鉴赏分析并精要地介绍其审美特点及鉴赏路径。教材的编撰体现人文价值和文学艺术的审美作用。编写体例有特色,设计新颖活

泼,并具有情感性、启发性和互动性,是提高高职高专学生人文素养合适的教材。

本教材的撰稿人主要是来自国内6所高职高专院校的教师。撰稿人文学艺术专业理论与实践功底扎实,多具有文学博士或硕士学位,都在各自的学校讲授过文学艺术鉴赏及相关课程,教学经验丰富。本书的参编人员主要有:福建泉州黎明职业大学陈江平副教授,黄艳红讲师、硕士;河北政法职业技术学院董金凤教授;浙江绍兴文理学院上虞分院李红霞讲师,博士;广东农工商职业技术学院徐乐军副教授,博士;浙江东方职业技术学院李芬芬老师,硕士;浙江金华职业技术学院张银枝老师,硕士老师,硕士。具体撰写情况(按部分及单元顺序排列)是:第一部分,陈江平;第二部分第一单元,徐乐军;第二部分第二单元,李芬芬;第二部分第三单元,黄艳红;第三部分,李红霞;第四部分第一单元,李芬芬;第四部分第二单元,张银枝;第四部分第三单元,李红霞;第五、六部分,黄艳红;第六部分,黄艳红。全书的纲目、体例由主编陈江平、董金凤设计与拟定,主编陈江平和副主编黄艳红对全书进行了统稿,主编进行了最后的定稿。本书编撰进展顺利,各位参编人员付出艰苦的劳动,保证了本书按期出版,在此,表示衷心的感谢。

在本书的编写过程中,得到了教育部高职高专文秘类教学指导委员会的领导,重庆大学出版社的领导和编辑贾曼老师、邱慧老师的大力支持与帮助,在此深表谢意。对本书所参阅、引用的相关著作及文章的作者也在此谨致谢忱。

陈江平

2010年6月

于泉州黎明职业大学

第一部分 文学艺术鉴赏基础知识描述

- 1 第一单元 文学艺术鉴赏的性质和特点
- 3 第二单元 文学艺术鉴赏的心理过程
- 5 第三单元 文学艺术鉴赏的方法

第二部分 诗歌鉴赏

- 11 第一单元 中国古典诗歌鉴赏
- 28 第二单元 中国现代新诗鉴赏

第三部分 散文鉴赏

- 47 第一单元 中国古代散文鉴赏
- 86 第二单元 中国现当代散文鉴赏

第四部分 小说鉴赏

- 106 第一单元 中国古代小说鉴赏
- 124 第二单元 中国现当代小说鉴赏
- 140 第三单元 网络小说鉴赏

第五部分 影视文学艺术鉴赏

- 150 第一单元 中外影视剧本鉴赏
- 157 第二单元 中外电影鉴赏
- 169 第三单元 中外电视文艺鉴赏

第六部分 戏剧鉴赏

- 186 第一单元 中国戏剧鉴赏
- 202 第二单元 西方戏剧鉴赏

参考文献

第一部分

文学艺术鉴赏基础知识描述

【知识目标】

了解文学艺术鉴赏的基础知识

掌握文学、文学艺术、文学艺术鉴赏的关系

【能力目标】

能描述文学艺术鉴赏的心理过程

能运用文学艺术鉴赏的方法进行鉴赏

第一单元 文学艺术鉴赏的性质和特点

一、文学艺术鉴赏的性质

(一) 文学与文学艺术

文学是一种艺术,是语言的艺术。在广义的艺术范畴中,文学是以语言为材料来构筑艺术形象的,并以渗透着情感的形象来传达人的思想感情,反映社会生活的,是一种具有审美特质的艺术样式,因而又称之为“文学艺术”,具体包括诗歌、散文、小说、电影文学和戏剧文学等。文学艺术作为语言艺术,它以语言为媒介,使之明显区别于表演艺术(音乐、舞蹈)、造型艺术(绘画、雕塑)等艺术门类。

文学艺术来源于社会生活。人类生活中存在着的丰富的文学艺术原料的矿藏,是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的唯一源泉。社会生活对于文学艺术的需要,是文学艺术发展的动力。文学艺术通常能够以生动的形象感染人,常常被用作传播其他社会意识形态的工具。文学艺术成为最易被人们接受、影响面最广的一种社会意识形态。进步的文学艺术,对于教育人、改造人、推动历史前进起着重要作用。一定社会历史阶段文学艺术的发展状况,是该时代精神文明发展水平的标志之一。由于具有某种相近的生活条件、共同的民族心理,也会有一些共同的美感和艺术爱好。文学艺术的发展以社会经济的发展为基础,同时又保持着相对的独立性。文学艺术的发展与社会经济的发展不完全同步,文学艺术的繁盛时期不一定是社会经济的繁盛时期。

（二）文学艺术鉴赏

文学艺术鉴赏是通过对文学艺术作品的感知、体验、理解、想象、再创造,获得情理结合的审美把握,从中既得到赏心悦神的美的享受,又得到思想、认识、情操、修养教益的综合心理活动。

文学艺术作品是对客观社会生活的反映,它凝聚着作家主观的审美理想和情感愿望。文学艺术既具有客观的因素,又有主观的因素。这两方面通过作家的创作活动互相渗透、彼此融合,并通过物态化形成具有形象的文学艺术作品。可以说,文学艺术是心与物、主观与客观的结合。文学艺术创作作为重要的创造劳动,其结果就是产生文学艺术作品。作家根据他们对人生的感悟,经过头脑的加工、改造,发挥了主观能动作用,并用一定的材料,如语言、色彩、线条、音响、动作等表现出来。李白的诗歌、韩愈的散文、沈从文的小说、斯蒂芬·金的剧本、莎士比亚的戏剧等本是自然界没有的事物,但却被诗人、散文家、小说家、剧本创作者创造出来。

文学艺术鉴赏也是一种创造,是一种再创造。但与文学艺术创作又有所区别,它虽然也是文学艺术活动的一种形式,但它实际上并不创造新的物化的文学艺术作品,而只是以文学艺术作品这种创造物为前提进行想象中的创造。鉴赏者以文学艺术作品为审美对象,通过体验、玩味、沉吟等鉴赏行为展开复杂的心理活动,从而把作为物的文学艺术形象再现为接受者头脑中的意象。这些意象并不是文学艺术作品的被动反映,它已经改变了文学艺术作品的存在方式。所以文学艺术鉴赏与文学艺术创造的创造性是不同的。文学艺术创作创造世界上并不存在的新事物,而文学艺术鉴赏的创造只存在于鉴赏者自己的脑海当中。正因如此我们把文学艺术创作称为第一次创造,而文学艺术鉴赏是相对于文学艺术创造的“再创造”。

二、文学艺术鉴赏的特点

文学艺术鉴赏的过程就是读者阅读理解的过程,也是审美评价的过程。对作品的人物形象、情节设置、艺术技巧、语言结构乃至作品的思想与意蕴的把握和探寻,会因人而异,所谓仁者见仁、智者见智,因此文学艺术鉴赏的特点主要表现在:

（一）文学艺术鉴赏活动的特点首先表现在想象上

文学艺术鉴赏的前提是文学艺术作品,鉴赏者以作家已经创造好的文学艺术形象为鉴赏对象,在接触作品时,利用自己的审美感官把作品的形象体系创造性地呈现出来。鉴赏者的审美活动是主动的,不是被动地接受,他会在作品提供的背景下面充分地驰骋想象。鉴赏者作为有意识、有意志的主体,总是能动地、积极地突破作品的制约和局限,凭借自己作为读者的主观意愿进行独特的想象。文学艺术作品的主体和形成主体的各局部都在鉴赏者的感知中被选择和衡量,有的空白部分被加以补充和丰富。不仅如此,鉴赏还可以改变、再构建作品原有的文学艺术形象,鉴赏者能够在欣赏的过程中,重新创造出各具特色的形象,甚至能够对原来的文学艺术形象进行开拓、补充、再现,见前所未见,言人所未言。

（二）文学艺术鉴赏活动的特点还表现在鉴赏者的个体差异上

这一特征正是文学艺术想象性的必然结果。鉴赏的过程是我们感知形象、想象形象、再造形象的结果,每个审美欣赏者都有其不同的个性特征,所以对同一个作品往往有不同的理解。从本质上说,文学艺术鉴赏活动是审美主体以自己感性的血肉之躯的各种感观看、听、触摸、体验的过程,因此主体的各种特殊心理活动,独特的心理感受、情感意志、想象理解都将在创造的想象中打下鲜明个性的印痕。人们常说“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”,这就是艺术鉴赏的个性差异,也是每个鉴赏者“再创造”所产生的必然结果。

（三）文学艺术鉴赏活动的特点另外表现在鉴赏者的爱好上

由于社会经历、思想意识和审美经验的不同,人们往往在鉴赏中表现出爱好上的差异。有的人喜爱优美,有的人喜爱壮美;有人喜欢李白,有人喜欢杜甫。人们根本无法统一,也不需要强求一律。同是一幅名画,有人喜欢,有人就不一定喜欢,创作者没有被传统所束缚,鉴赏者就更是表现出鉴赏的多种取向。文学艺术鉴赏的再创造性在历史发展过程中还表现为时代的差异性。由于不同时代的人们有不同的生活方式、思想情感、审美趣味和现实课题,他们向作品提出并希望从作品中找到答案的问题都不同,所以在鉴赏过程中对作品的选择也会发生变化。由于时代的变迁,原来很重大的、特定历史时期的问题,可能会因为时间的久远而变得分量轻了、色彩淡了、意义小了,甚至可能是相反的方面。

第二单元 文学艺术鉴赏的心理过程

文学艺术鉴赏是一个极其复杂的心理过程,涉及一系列心理因素和心理运行形式。它们既有各自独特的功能,又彼此依赖、相互诱发、相互渗透,很难划定严格的界限,也难以确定先后分明的阶段。具体有以下几个过程描述:

一、文学艺术鉴赏是一种借助形象与感情的审美享受活动,它始终离不开艺术形象的诱导和强烈情感的激发

读者在鉴赏文学艺术作品时,被作品中鲜明生动的艺术形象所吸引、所感染,以认识它所反映的社会生活的现实面貌,并进而理解它的本质意义,引起情感上的反应。所以说形象所唤起的鉴赏者的情感反映,是审美享受的重要标志,是文学艺术鉴赏的一个重要特点。例如:人们在鉴赏《保卫延安》《青春之歌》《创业史》《红岩》等作品时,就会特别喜欢作品所表现的可歌可泣的斗争生活,喜爱那些鲜明生动的革命者的光辉形象,从作品中了解过去的革命斗争历史,学习先辈的革命传统与斗争精神,并陶冶自己的情操与坚定自己的革命意志;在阅读高尔基的《母亲》、奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》、法捷耶夫的《青年近卫军》、伏契克的《绞刑架下的报告》等作品时,作品所展现的艰苦卓绝的斗争生活,以及从斗争中锻炼出来的坚强的革命战士的形象,不管在任何时期,对广大读者都具有巨大的教育、鼓舞力量。这种感情上的反应是很强烈的。总之,鉴赏者的情感反映,以

文学艺术作品的形象系统为基础,以作家在作品中所灌注的情感为动力。

二、文学艺术鉴赏是感觉与理解相统一的审美认识活动,在鉴赏过程中,形象思维与抽象思维结伴而行

文学艺术鉴赏不是简单地复现现象,而是对形象意蕴的深刻理解。这种理解又不是抽象的认识,而是形象的意会,是在感觉中理解,在审美过程中认识。文学艺术鉴赏以读者对作品中的文学艺术形象的具体感受为基础,读者对作品的感性认识,在文学艺术鉴赏中具有重要的意义。这是因为“我们的实践证明:感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才能更深刻的感觉它”。读者对文学作品的形象,只有在正确理解的基础上,才能获得深刻的感受。例如,宋代诗人苏轼,在读了陶渊明的《饮酒》诗以后写道:“‘采菊东篱下,悠然见南山’,因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处,近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣。”“望”和“见”一字之差,意境全非。这是因为,陶渊明要表达的是自己辞官以后的喜悦,因而用“见”字,传达出悠然自得的情怀,确有“境与意会”的效果;若改为“望”字,变成主动寻求,不仅破坏了全诗的意境,且亦不符合陶潜的节操。所以,苏轼的体会表明他对陶诗的意境以及陶潜的为人都有比较深刻的认识。当读者对作品中的艺术形象还停留在片断的、分散的、表面的感性认识阶段时,他们是不可能对作品的内容有全面的、深刻的感受的。只有当读者经过深思,把那些片断的、分散的、表面的印象集中起来,加上自己想象的补充和丰富,在自己的头脑里获得形象的再现时,他才能对作品所描绘的形象有比较全面、深刻的感受,达到感受 and 理解的有机统一,才能透彻地领会其中的意味,得到思想感情上的陶冶和艺术鉴赏上的愉悦。

三、文学艺术鉴赏是一种依靠想象与联想所进行的艺术再创造活动

艺术的想象与联想在文学艺术鉴赏中有着非常重要的作用。文学艺术鉴赏离不开形象,但也不是简单的复映现象、再现形象,而是在作品形象系统的基础上,通过鉴赏者的想象、联想,通过鉴赏者的感受、理解,重新创造形象。在文学艺术鉴赏中,读者要为情所感,就得依靠形象所给予的具体生动的感受,以及随之而来的想象、联想等思维活动。特别是作为语言艺术的文学,由于其形象的间接性,读者对它的鉴赏,与对造型艺术、表演艺术、综合艺术等的鉴赏相比,更有待于形象的再创造,更需要形象思维的能力。它要求读者善于通过语言的媒介,想象出作品所塑造的艺术形象和生活境界,并进而领会其思想内容。例如:没有参加过战斗的读者,能够体验、领略描写战争的文学作品,并非由于他们头脑里有多少关于战争的概念,而是因为作家的形象描绘提供了具体可感的生动材料,它能激发读者的想象和联想,从而体验和认识自己从未经历过的战争生活;而亲自经历过战争生活的读者,对以战争为题材的文学作品,往往备感亲切,有更多的体会,这是因为他们能够以自己关于战争生活的经验,来感受、想象,以至丰富、补充作品里关于战争的描写。要是读者不善于进行积极的想象和联想,或缺乏必要的生活感受,那么,再美的文学形象对他也没有多大意义。“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”“朱门酒肉臭,路有冻死骨”“沉舟侧

畔千帆过,病树前头万木春”……唐诗中这些脍炙人口、富有表现力的诗句所勾画的种种意境,在感受、想象能力较差的读者眼里,也可能是平淡无奇的。

四、文学艺术鉴赏是以“通感”和“共鸣”为重要特征的一种综合的心理感应活动

在文学艺术鉴赏中,由于鉴赏者的生活、欣赏经验,由于各种感觉器官的暂时联系,视觉和听觉之间,视觉、听觉和触觉、嗅觉、味觉之间往往可以相互作用而彼此沟通,从而唤起艺术形象原来不一定具有的另一种或另几种感觉形象。这种“通感”现象是在文学艺术鉴赏中的独特现象。文学艺术鉴赏中的另一种心理活动——共鸣,是一种复杂而常见的现象。当阅读文学作品的时候,作家通过作品的形象表达出来的思想情操,强烈地打动了读者,引起读者思想感情的回旋激荡。他们爱作者之所爱,恨作者之所恨;为作品中正面人物的胜利而欢乐,为反面人物的溃灭而称快;或者为正面人物的失败而悲痛,为反面人物的得势而愤慨。象喜亦喜,象忧亦忧。他们为黛玉葬花而潜然泪下,为武松打虎而慷慨击节;冉阿让的命运,引起他们深切的关注与同情;盖拉辛的遭遇,则使人们对万恶的农奴制度切齿痛恨。凡此种种,是“通感”与“共鸣”现象在文学艺术鉴赏活动中的突出特点。

第三单元 文学艺术鉴赏的方法

文学艺术创作是作家用心灵关照社会人生的过程,文无定法;文学艺术鉴赏是读者用心灵关照作家关照过的社会人生,则更为常规。因此,要寻求文学艺术鉴赏的规律和奥秘,就必须掌握一定的鉴赏方法,循序渐进,逐渐提升鉴赏水平。

一、感受形象

文学作品的一切内容都是通过语言的巧妙运用以构成可感的形象来表现的。要鉴赏作品,首先就要了解作品所运用的语言的含义,在头脑中唤起表象的联系,在想象中产生形象的感知,也就是将作品的艺术形象图画似的再现于脑海之中,才能进入审美鉴赏。请看《红楼梦》第四十八回香菱向黛玉谈她读诗的感知过程:香菱笑道:“我看他《塞上》一首,内一联云,‘大漠孤烟直,长河落日圆。’想来烟如何直?日自然是圆的。这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒象是见了这景的。要说再找两个字换这两个,竟再找不出两个字来。再还有‘日落江湖白,潮来天地青’,这‘白’‘青’两个字,也似无理。想来必得这两个字才形容的尽;念在嘴里,倒象有几千斤重的一个橄榄似的。还有‘渡头余落日,墟里上孤烟’,这‘余’字合‘上’字,难为他怎么想来!我们那年上京来,那日下晚便挽住船,岸上又没有人,只有几棵树,远远的几家人作晚饭,那个烟竟是青碧连云。谁知我昨儿晚上看了这两句,倒象我又到了那个地方去了。”香菱读诗正是从诗句的用字上唤起表象的联系,在想象中产生形象的感知,而获得她对诗句的艺术感受的。当她还只是停留在

字义的表面了解,还没有找准用字的表象联系,还没有在想象中产生形象的感知时,她还感受不到诗句的艺术美,还建立不起审美的联系,感情交流的通路还无法打开。而当她解决了这些问题的时候,头脑中所出现的境界就完全两样了。她正是从这样的艺术感受中认识到“诗的好处,有口里说不出的意思,想去却是逼真的;又似乎无理的想去竟是有理有情。”这里说的“有理有情”就是符合生活的道理和艺术情境。因此,不了解作品语言含义就谈不上鉴赏,但光了解语言的表面含义而不从中感知作品的形象,也还不能进入鉴赏。当然,香菱在这里只是从王维的《使至塞上》《送邢桂州》《辋川闲居赠裴秀才迪》三首诗中各抽出一联来谈她们感受的,没有涉及对全诗的鉴赏。如果是对整首诗的鉴赏,感受的形象过程就要复杂一些。就拿《使至塞上》来说,全诗:“单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢侯骑,都护在燕然。”鉴赏者就不仅要感受各个诗句的形象,而且要像看电影那样感受各个诗句联成的形象体系,在头脑中再现出一幅内容更为丰富的生活图画。因为鉴赏对象的不同,感受形象的过程也就不同。比如鉴赏一部长篇小说,感受形象的过程又比鉴赏一首短诗更为复杂。鉴赏者要通过语言的了解感受作品中的各个细节、场面,人物的前后活动,人物间的彼此关系,事件的前后联系,情节发展的全部过程,构成对作品形象体系的感受,才能产生对作品的总体鉴赏。

二、体验玩味

从语言的了解而感知形象是进入鉴赏的第一步,真正对作品的鉴赏还有待于在这个基础上进一步深化。鉴赏者在感受了作品的艺术形象之后,就要对作品的具体、感性、生动、形象的描绘,真实、典型的人物、事件,曲折、跌宕的情节,在头脑中进行反复比较联想、体验玩味,才能真正领悟其中隐含的思想意蕴、感情色彩和美妙意境。比如《红楼梦》中林黛玉读《西厢记》,“从头看去,越看越爱,……但觉词句警人余香满口。一面看了只管出神,内心还默默记诵。”她听《牡丹亭》戏曲,“细嚼‘如花美眷,似水流年’八个字的滋味。忽又想起前日见古人诗中有‘水流花谢两无情’之句;再词中又有‘流水落花春去也,天上人间’之句;又兼方才所见《西厢记》中‘花落水流红,闲愁万种’之句:都一时想起来,凑聚在一起。仔细忖度,不觉心痛神驰,眼中落泪。”这就是澄思渺虑,入乎其中,体验领悟,咀嚼滋味的鉴赏境界。如果不是进入的鉴赏境界,作品的思想意蕴、感情色彩和美妙意境,是会被领悟得如此深切,她那颗少女的心也不会如此深深地被打动的。这也说明,当鉴赏者情不自禁地全身心地体验作品的一切,特别是人物的内心世界、生活命运和美妙意境,细致玩赏艺术形象的动人之处、作品的艺术风味和语言的艺术魅力,体会其弦外之音、景外之景、味外之味的时候,就会出现或击节叹赏,或注涕呜咽,而进入人们所说的“入迷”“忘我”状态,这才是体验玩味的境界。

三、审美判断

文学鉴赏的过程既是感受形象、体味玩味的过程,也是审美判断的过程。这也就是说,审美判断不是鉴赏过程的一个独立的阶段,而是伴随在感受形象、体验玩味的过程之

中的。文学鉴赏不是单纯的感性直觉,而是感性、知性、理性的反复推移深化。它既入乎其中,又出乎其外,而不是一味的“入迷”“忘我”。鉴赏者就是在这入入出出的反复过程中对形象的真实性、思想性、艺术性作出一定的审美判断而获得更准确的艺术感受的。即使像林黛玉看《西厢记》、听《牡丹亭》那样“入迷”,她也在进行审美判断。当然审美判断不是冷静的科学分析的结果,主要是凭借对艺术形象的真实感受和审美经验而作出的。比如:《归田录》云,晏元献喜评诗,尝曰:“老觉腰金重,慵便玉枕凉”,未是富贵语,不如“笙歌归院落,灯火下楼台”,此善言富贵也。汪彦章移守临川,曾吉甫以诗迓之云:“白玉堂中曾草诏,水晶宫里近题诗。”先以示子苍,子苍为改两字云:“白玉堂深曾草诏,水晶宫冷近题诗。”迥然与前不侔,盖句中有眼也。(魏庆之编《诗人玉屑》)这两个文坛掌故所说的“未是富贵语”“此善言富贵也”“迥然与前不侔,盖句中有眼也”,就是凭借对艺术形象的真实感受和审美经验而作出的审美判断。它不是抽象的逻辑概念的判断,而是形象的理性感情的判断,这是它不同于文学批评的理性分析之处。我们在读诗、看小说、读剧本、看散文的过程中,也常常有这样的情况:觉得这里不真实、太造作,那里不生动、太平板;或这里有意思、真够味,那里真出色、妙极了,等等,这也是凭借对艺术形象的真实感受和审美经验作出的审美判断。这种审美判断不是很自觉的,而是在审美活动的过程中自发地从头脑中闪现出来的。当然,这不是什么神秘的东西,而是在已有的生活经验、文化知识、鉴赏能力的基础上对作品的一种理解。正因为鉴赏过程伴随着审美判断,鉴赏者才在感情态度上随时发出关于作品审美价值的信息。

【知识链接】

文学作为认识活动,其本质在于反映生活的真实。作为审美活动,文学创作的核心是尚“善”,表现“人文关怀”。而形象反映生活的特点,构成文艺作品的特殊品质,使之成为艺术文本,呈显出美的境界。真善美构成了文学艺术创造的审美价值追求,也构成了文艺理论批评的标准。文学艺术需要怎样的“真”?何为文学艺术的“美”?善与“真”“美”的关系如何?本文就这几个方面的问题作以阐述。

一、真,文学艺术创造的客观标准

古今中外的文艺理论家、艺术家、美学家,在文艺实践中都深刻地认识到这一点,因而极力提倡文学艺术的真实性。刘勰在《文心雕龙》里提到“酌奇而不失其真,玩华而不坠其实”,他认为文词的华美,想象的奇特都不能有损于文艺的真实。法国十九世纪现实主义大师巴尔扎克曾基于创作经验断言:“获得全世界文明的不朽的成功秘密在于真实”,“艺术家的使命就是把生命灌注到他所塑造的这个人体里去,把描绘变成真实。”俄国杰出的文学批评理论家别林斯基则从读者接受的角度强调,“真正的艺术作品永远以真实、自然、正确和切实去感染读者”,这样的作品越多,“你和它之间的内在情意和联系也就越深入,切实而不可分割”。真实性对文学艺术创造有着如此重要的意义,其主要特征在于:

第一,对生活现象虚构的合理性。即艺术的真实。生活真实虽然为文学创造提供了原型启示,而且是取之不尽,用之不竭的源泉,然而,艺术真实在根本上受社会现实生活的