

文美与鉴赏

廖安厚主编

四川人民出版社

文美与鉴赏

廖安厚主编

四川人民出版社
一九九一年·成都

江苏工业学院图书馆
藏书章

责任编辑:李 薇
封面设计:曹辉录
技术设计:何 华

· 文美与鉴赏
廖安厚 主编

四川人民出版社出版发行(成都市盐道街3号)
四川省卫生管理干部学院印刷厂印刷

开本 787×1092mm1/32 印张 7 插页 2 字数 140 千
1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷
ISBN7-220-01318-3/1·151 印数:1—10,000册

定价:2.60元

文美与鉴赏

主 编： 廖安厚

副主编： 汤洪高 黄 洪

编 委：（按姓氏笔画为序）

卢志刚 汤洪高 李绍开

李显军 张慧琼 顾建德

黄 洪 曾顺明 廖安厚

目 录

文美鉴赏与审美教育(代序).....	1
--------------------	---

第一部分 文美简论

第一章 文美的本质及内在构成要素	7
------------------------	---

文美的本质——文美的本体特征：

真实性、新颖性、情感性、含蓄性

第二章 散文美概说	26
-----------------	----

散文的美学特征——散文的审美

把握：摄神、理形、品美

第三章 诗歌美概说 41

诗美的内涵——诗美表现形态：

形式美、诗意美、风格美

第四章 小说美概说 58

人物美——环境美——情节美

——节奏美——形式美——情感美

第五章 戏剧美概说 80

戏剧艺术的审美特征——戏剧艺术特殊的审美表

现手段——戏剧艺术的审美构成要素——悲剧美

和喜剧美

第六章 文美鉴赏的心理特征 96

审美注意与感知——联想和

想象——通感、移情与共鸣——审美理解

第二部分 赏析例文

一、散文鉴赏示例

1. 冰清玉洁之景 清新隽永之美

——《济南的冬天》特有景色简析 117

2. 谁言寸草心 报得三春晖

——《背影》独特的构思与表现技巧 120

3. 平中见奇 拙中含巧
——《小桔灯》赏析 123
4. 万绿丛中一点红
——谈谈《挖荠菜》中的议论 126
5. 文之神妙 莫过能飞
——《土地》的“遐想”与飘逸美 128
6. 清水出芙蓉 天然去雕饰
——《菜园小记》的文辞美 132
7. 落花无言 人淡如菊
——《雪浪花》的诗意美 135
8. 纯熟的技巧 回环的音韵
——谈《绿》的语言美 137
9. 一咏三叹 层层深入
——谈《白杨礼赞》的“抑”与“扬” 139

二、诗歌鉴赏示例

1. 犹抱琵琶半遮面
——杨万里《小池》赏析 142
2. 语近情遥 含吐不露
——李白《送孟浩然之广陵》赏析 145
3. 一曲悲壮的爱国主义颂歌
——陆游《示儿》赏析 147
4. 隔帘花叶有辉光
——《陌上桑》罗敷形象的朦胧美 149
5. 凭虚御风的山峡舟行图
——李白《早发白帝城》的速度感 151

6. 雄伟壮丽 豪气横溢	
——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》的豪放美	152
7. 雄浑的气势 壮美的绿原	
——《敕勒歌》崇高美赏析	155
8. 诗人笔下情 人民心中声	
——《黎明的通知》浅析	158
9. 以诗情构筑的理想画面	
——浅析《天上的街市》的视觉美	162
10. 哀感动人的乐章	
——读《一月的哀思》.....	165

三、小说鉴赏示例

1. 有意的夸张 无情的讽刺	
——《竞选州长》的语言艺术	170
2. 葛朗台的“眼光”	
——《守财奴》艺术描写赏析	174
3. 试谈《项链》心理描写功能的多样性	176
4. 观景察物抓特征 一景一物总关情	
——《多收了三五斗》的环境描写	179
5. “说”出来的个性	
——《荷花淀》两处对话描写赏析	182
6. “醉”在何处	
——《迷人的春夜》赏析	185
7. 细腻的笔法 鲜明的个性	
——浅谈《卖蟹》的细节描写	188
8. 孔乙己：一个复杂的圆形人物.....	190

9. 谈《故乡》中闰土的肖像描写艺术	193
--------------------------	-----

四、戏剧鉴赏示例

1. 惊天动地“六月雪”	
——简析窦娥悲剧的崇高美	196
2. 富有动作性的戏剧语言	
——《雷雨》片断赏析之一	198
3. 闻其声而知其人	
——《雷雨》片断赏析之二	200
4. 用生命的血肉雕塑的民族灵魂	
——简析屈原形象的诗意色彩	202
5. 语言铸造的人物群象	
——《龙须沟》人物小析	204
6. “戏”贵含蓄	
——《茶馆》片断赏析	207
7. 充满喜剧性的戏剧场面	
——《威尼斯商人》片断赏析	210

后 记	213
-----------	-----

文美鉴赏与审美教育(代序)

人生,在青年眼中,犹如一个神奇而多彩的世界。他们怀着虹霓般的幻想与憧憬,在这块诱人的土地上,寻觅真善美,但又常常感到困惑。怎样导引他们在人生美的探求中,完善自我,净化心灵,成为具有内在美质的社会栋梁呢?这是现代教育乃至整个社会所十分关注的一个热点问题。

一、以“美”育人:时代对教育提出的特殊要求

青年时代的达尔文酷爱文学艺术,他对音乐、绘画兴趣盎然,莎士比亚的戏剧令他目眩神往,拜伦、雪莱等人的诗歌更使他如痴如醉。他在艺海文苑中,品尝着美的香醇,汲取着智慧的营养,建构完美的人格。他的生命腾耀着情感的火焰,迸射出睿智的光芒。但是随着对艺术爱好的减退,他痛感自己的思想犹如机械运行的机器,缺乏生命的活力,“能够产生更高级的意识状态”的心理能力发生了衰退。由此,他颖悟到,艺术

趣味与审美能力的丧失，“就意味着失去了幸福，而且还能进一步损害理智，甚至可能会因为本性中情感成分的退化而危及道德心”。基于沉痛的自我反思，他不无深刻地指出：要想使自己的智力和道德心得到健康的发展，必须从儿童时代起就注重美育的训练。

早在 2000 多年前，我国杰出的教育家孔子结合当时的诗歌和音乐艺术，提出了“兴于诗，立于礼，成于乐”的美育理论。他认为通过文学艺术的美感教育，可以使个体在“寓教于乐”中，陶冶性灵，完善人格，从而达到以“美”育人的目的。爱因斯坦也曾深刻指出：“用专业知识教育人是不够的。通过专业教育，他可以成为一种有用的机器，但是不能成为一个和谐发展的人，要使学生对价值有所理解并且产生热烈的感情，那是最基本的。他必须获得对美和在道德上对善的鲜明的辨别力。否则，他——连同他的专业知识——就更像一只受过很好训练的狗，而不像一个和谐发展的人”。马克思在论述人与动物的区别时，提出了“人类是按照美的规律来造型的”著名论断。人之所以为万物之灵，有别于一般动物，就在于人有着复杂的精神活动，能够遵循美的法则创造生活。美，既是劳动创造的一种产品对象，又是扩展人的创造才智的精神食粮。人们对真善美的辨识与教育，也正是在审美活动中得以实现的。

审美教育是一种积极且全面的教育方式，它使个体在审美愉悦中获得知识，净化心灵，完善自我，培养创造力和想象力，得到怡性悦目的精神享受，促进德智体全面发展，使个性自由与社会目的达到和谐统一。

随着历史与艺术的递嬗演进,审美在人的整个精神活动中的地位与作用愈见明显。将美育贯穿于整个教育中,已是科技和文明高度发展的时代对教育提出的特殊要求。对于当代青少年学生,乃至整个青年群体,有着不容忽视的重要意义。

二、时代呼唤着全面发展的新型人才

青年,正处于生命的黄金季节,这是一个充满诗意且飞驰着奇丽幻想的年代。伴随着自主意识的觉醒,在日益强烈的求知欲中,他们睁大双眼,审视人生,观察世事,探寻自我的价值与生命的意义,他们自身就是一个多彩的世界。对美的追求与向往,正是他们生命富有诗意的根本内涵。然而斑斓的社会人生,往往是美丑杂陈,甚至有时是美丑颠倒。青年富于诗意激情,但又缺乏经验,尚未褪尽稚嫩的羽毛。在人生的途程上,他们需要丰富的精神食粮,在正确审美观的导引下,去求索人生的真谛,确立自己的信念与生活道路。

20 世纪的华夏大地,激荡着改革大潮,振兴中华的“四化”大业呼唤着具有开拓精神和创造才智的建设者。21 世纪将是一个更加辉煌壮丽的时代,它所需求的必定是高层次和全面发展的新型人才。作为跨世纪的当代青年学生,面临着时代的选择,明天的挑战。他们要成为创造型的建设者,成为 21 世纪的社会栋梁,单纯的课堂学习已不能满足时代的需求。他们需要更广博地汲取知识的精华,形成科学的思维结构和创造性的才能素质,铸造优良的品格和高尚的情操。他们应该具有更高的文化素质和一定的审美能力。

青年,处于人生的一个变化时期。现代心理学认为,儿童最富于幻想和形象思维,他们往往把外物人格化,在感情交流中,内心情感与外在景象相互融合,达到和谐统一。这是一种带有原初状态的审美能力。但是随着年龄的增长,抽象的逻辑思维逐渐替代了感性体验,儿童时期的审美感应能力开始减弱甚至消失。如不讳言,目前的教育,除专业性学校外,艺术或审美教育已不再是青年学生必修的主要课程,他们头脑中塞满了数学公式、语词概念、知识条文,儿童时期的审美趣味被一个个地扼制了。他们陷于分数竞争的怪圈中,无暇顾及身体,也没有精力在艺术中陶冶情感和开拓视野,精神上也显现出营养不良的症状。正如蒋子龙所说:现在的中学生,“精神上最缺乏的恐怕就是艺术的营养”。这种忽视学生整体反应能力(即审美心理能力)的培养,势必影响完美人格的形成,有碍于科学的知识体系的建构,也难以造就全面发展的新型人才。而精神上缺乏营养,又将导致他们视线模糊,美丑难辨。不是吗?现在有些青年学生就对流传在社会上的“黄色”精神毒品,津津乐道,甚至奉为人生准则,结果走向堕落。青年学生,正处于身心成长时期,对美的渴求与向往尤其强烈,但他们又往往缺少必备的理论修养与审美能力。因此,美育对于青年有着特别的意义,它也是精神文明建设的一个重要组成部分。

三、文美鉴赏:实现审美教育的良好途径

审美教育着眼于人们审美心理能力的培养与提高,使之具有对美的欣赏力和创造力,它通过审美实践活动得以实现。

青年学生由于生活环境的相对封闭和狭小,他们对自然美和社会美的广泛接触与直接体验受到一定局限,他们接触最多的是书籍,而书里有个更为广阔的世界。对优秀文学作品的欣赏,是培养和提高青年审美能力的一条良好途径。

优秀的文学作品,是生活美的反映,思想美的结晶,自然美的升华。通过文学艺术的窗口,可以洞察历史,了解民情风俗,感受时代风云,拓展知识视野。在经久不衰的文学作品中,流荡着澎湃不息的精神力量,闪耀着璀璨的思想光芒。它是生活的教科书,是人生导向的灯塔。文学欣赏,又如品香茗,使人爽心怡情,获得美的精神享受。

在祖国文苑中,有隽永蕴藉的诗歌,清丽优美的散文,卷帙浩繁的小说,跌宕变幻的戏剧……犹如朵朵奇葩,姹紫嫣红,构成了一个绚丽多姿的文美世界。但是,如果不具有一定的美学理论修养和审美能力,就会“尽日寻春不见春,芒鞋踏遍陇头云”,难以感受到文美的馨香。正如不辨音律的耳朵是无法欣赏音乐美一样。因此,我们编写了《文美与鉴赏》一书,旨在帮助青年朋友掌握文美与鉴赏的基本理论,扩充艺术修养,提高审美能力。

文美鉴赏,是一种美的境界的主观体验,也是一种美的力量的自我吸取。它有助于青年朋友的身心健康发展,能培养和提高整体反应能力,使青年朋友在对知识的攫取中,升华到自由的美的更高境界,收到事半功倍的效果。

阅读、鉴赏、写作是不可分割的整体,其中鉴赏是中介与关键环节,它对阅读具有导向性,并能从整体上提高写作能

力。

青年朋友们，愿《文美与鉴赏》能得到您们的青睐，导引你们到奇丽的文学世界中，探幽揽胜，求索人生美和知识美的明珠，使自己的心灵走向和谐、完美和崇高。

廖安厚 九〇年初冬

第一部分 文美简论

第一章 文美的本质及内在构成要素

徜徉于神奇的文学世界,那色彩缤纷的文美景色会扑面而来:绚丽雅隽的小说、犀利泼辣的杂文、声情并茂的诗歌、人物纷呈的小说、悬念迭出的戏剧……它们形象翩翩,摇曳多姿,令人心荡神驰、迷离沉醉,由衷地发出美的赞叹。

美,是文学艺术的特征,但是文美并非仅仅源自作品本体。文学作品是作家创作的精神产品,也是供接受主体(即读者)欣赏的审美对象。它内涵的审美特性,是一种诱导欣赏者进入艺术境界的美学力量,是文美的内在潜能。文学作品审美价值的实现还有赖于欣赏主体的参与,即文学鉴赏的实践活力。因此,不能把文美本质简单归结为文学作品的客观属性。所谓文美,是文学作品所具有的美感效应,是读者与作品之间所建立的审美关系的产物,是审美主客体的统一。它一方面是文学作品内在美学特性的显现,另一方面则是欣赏者审美心理反应的表现形态。

如果把文美视为一个系统,对它作静态的结构分析,作品

本身的美学特性是文美构成的一个重要层面而真实性、新颖性、动情性、含蓄性则是文学作品四种基本的美素质。其他诸如手法、技巧等艺术因素,均处于它们所构成的美感系统中。这四种审美素质的丰富内涵及有机整合,正是文美的内在动因或产生的基础。

一、真实性

“江山登临之美,泉石赏玩之胜,世间佳境也,观者必曰:‘如画’。至于丹青之妙,好事君子嗟叹不足者,则又以逼真目之。”

——[南宋]洪迈《容斋随笔》

究竟是景美,还是画美?其实“如画”并非就是画,“逼真”也不等于真。如画是强调优美的自然景色像艺术那样鲜明、强烈、集中。逼真是说明杰出的艺术达到了同现实生活一样的生机勃勃、丰富多彩的境界。文学不能追求自然之真。文学要求的是逼真,逼真来自生活,但又不是普通的实际生活的翻版。

对艺术真实的理解,过去人们一般是从作品内容的客观性方面来理解的,运用哲学反映论的原理来解释艺术反映生活的真实性问题,这样,“艺术”真实性就类似于“科学性”或“真理性”的概念。在文学鉴赏中,人们也常用科学性和真理性的标准来衡量作品内容的真实性程度。

我们认为,艺术真实性是文艺作品的一种审美素质,而不能把它理解为科学素质或历史范畴。艺术真实,是审美主客体统一的产物,在本质上不同于生活的真实,生活的真实就是事