

WEN
XUENIN
SHANG

文学欣赏

4
7

长江文艺出版社

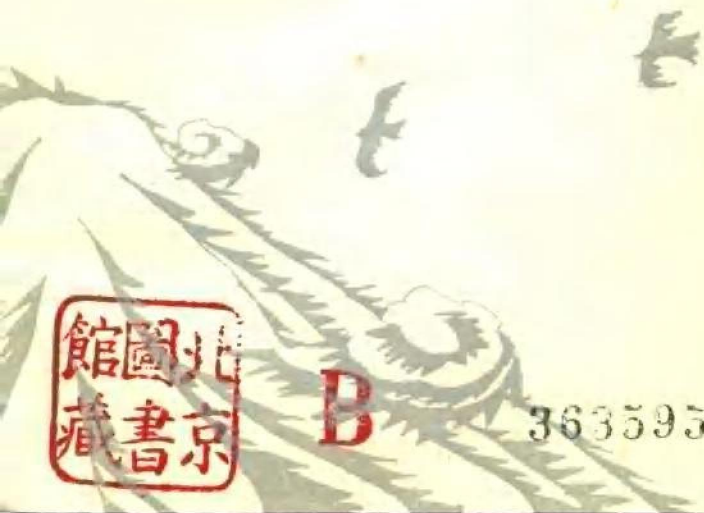
长江文艺出版社

BE4718

87
I0
204
27

文学欣赏

蔡田明 著

北京图书馆藏

B

363595

文学欣赏
(文艺创作知识丛书)

蔡田明 著

长江文艺出版社出版 新华书店湖北发行所发行

仙桃市新华印刷厂印刷

787×930毫米32开本 3.875印张 2插页 63,000字

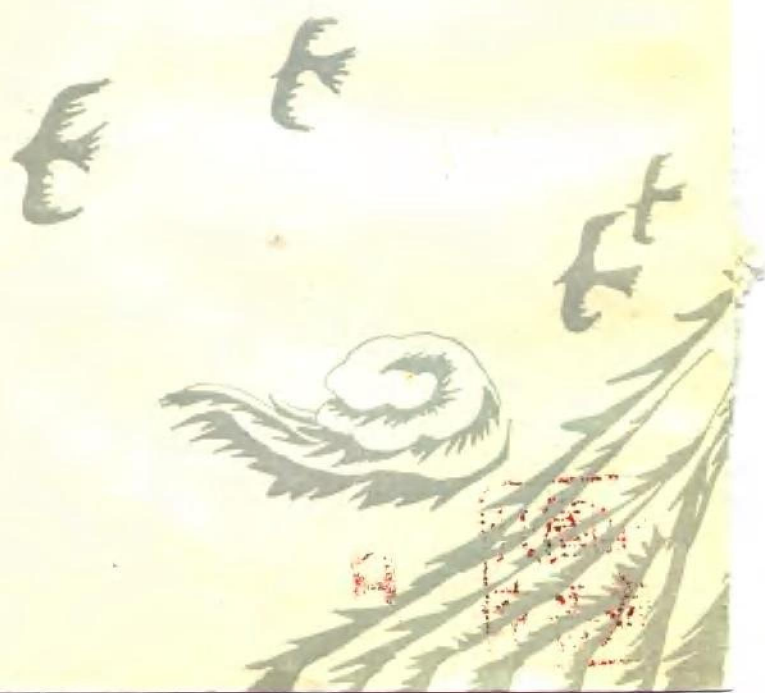
1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数：1—6,400

统一书号：10107·497 定价：0.61元

文艺创作知识丛书

长春文艺出版社

前 言

文学的繁荣有赖于文学知识的普及，有赖于造就大批文学创作和评论的人才，更有赖于广大文学爱好者对文学的正当需求。长江文艺出版社出于普及文学创作理论知识的考虑，约我们编纂一套小丛书，以满足读者的要求，并希望有益于我国社会主义文学事业的发展。对此，我们非常赞成并欣然接受。作为文学研究工作者，我们本来有责任向广大读者普及有关的文学知识。但是，新时期以来，由于思想解放运动和对外开放，文坛思想十分活跃，文学观念也在不断发生变化。作为普及性的创作理论知识小丛书，既需要反映这样的变化，又必须提供较为稳定性的知识，而且要求深入浅出，生动活泼，做到理论与当代文学创作实际的密切结合，因此，难度是相当大的。我们虽然努力这样去做，但效果如何，尚有待读者的鉴定。由于小丛书每本作者不同，撰写中，作者在某些问题上所表现的创见，虽未必反映目前学术界的普遍意见，也非主编所完全赞同，然而，凡言之成理，能自圆其说者，仍一概予以尊重。

张 炯 蒋守谦

一九八六年一月二十日

目 录

第一章	文学欣赏的本质及其作用·····	1
第二章	文学欣赏的特点·····	17
第三章	文学欣赏的心理活动方式·····	28
第四章	文学欣赏的共鸣·····	41
第五章	文学欣赏的正确态度·····	50
第六章	文学欣赏能力的提高·····	59
第七章	文学创作与文学欣赏·····	74
第八章	文学欣赏与文学批评·····	84
附录：	名家论文学欣赏·····	91

第一章 文学欣赏的本质及其作用

在伟大作家高尔基的文学生涯中，有一件十分有趣的事。说的是在圣灵降临节的这一天，他为躲避过节时那些兴高采烈的人，独自爬上了一个楼阁，翻读福楼拜的短篇小说《一颗纯朴的心》，很快就被作品的魅力给迷住了。他好象聋了和瞎了一样，感觉不到也看不见这个春天的节日的喧嚣。他怎么也不明白，一些自己所熟悉的简单的话，被作者放到这篇描写一个厨娘“没有趣味”的一生的小说里，为什么能使自己激动不已。他怀疑小说里隐藏着“一种不可思议的魔术”。为探个究竟，他好几次用手抚摸、翻弄着书，象野人似的、机械地把书页对着光亮反复细看，仿佛想从“字里行间”找到“猜透魔术的方法”^①。

我国深受读者喜爱的女作家冰心也有过类似的体验。她是这样回忆幼年读书看戏时会神入迷情景的：读《聊斋志异》、《水浒传》等书，“头也不梳，脸

---

^① 高尔基：《谈谈我怎样学习写作》，见《论文学》第182—183页，人民文学出版社1978年2月版。

也不洗；看完书，自己喜笑，自己流泪”；看“三国戏”，“整整地伏在栏杆上站了几个钟头，父亲从后面拍我肩头和我说话，我也顾不得回答”^①。

类似高尔基、冰心读文学作品，“情动于中”，被艺术魅力降服的例子不胜枚举。每当我们读到一篇好作品时，也会有他们一样的体会，似着了迷，“自己喜笑，自己流泪”。一般说来，这已具有了我们所说的文学欣赏的含义，确切地说，这是人们欣赏文学时，情感反应的一种积极的精神活动状态。

阅读文学作品为什么会产生这种精神活动状态呢？这要从文学欣赏的性质说起。文学欣赏是一种审美的认识活动。我们知道，文学作品是社会生活在作家头脑中反映的产物，是作家对现实生活进行审美把握、艺术创造的结果。作家在塑造形象、叙述故事的时候，一方面要再现客观的现实生活；一方面要表现自己的主观情感。这两方面的有机结合，加以典型化的艺术表现，形成了浑然一体的艺术形象或艺术境界，以小说、诗歌、散文、话剧剧本等不同的样式呈现出来，成为读者的欣赏对象。既然文学从本质上说是对生活的反映，它表现出的情感、再现出的生活，自然也就能为现实生活中的读者所感受和认识。

---

^① 冰心：《京戏和演京戏的孩子》，《我们把春天吵醒了》第82、83页，百花文艺出版社1960年1月版。

读者对文学作品的审美感受和认识与作家不同，根本区别就在于审美对象的不同。读者的欣赏对象是文学作品，是“这一个”的艺术典型。关于它的认识范围、感受程度均潜藏在作品之中。读者认识和体验的是作家体验过的生活。这相对于直接的现实生活来说，是对生活的一种间接的认识。而作家的审美对象是现实生活，头绪复杂，千丝万缕，不象读者面对作品这么单一。文学作品是作家对生活的直接认识和评价的产物。这种情况表明，读者与作家的审美认识过程恰好成反方向，作家从生活到作品，读者则从作品到生活。用古人一句形象的话来说，就是“夫缀文者情动而辞发，观文者披文以入情”^①。

读者欣赏文学的感受和认识，一般说来是反映式的。作品表达和反映了作家什么思想情绪，读者就接受到什么思想情绪。如果作品传达出来的是乐观的精神，那么读者感受到的也是一种乐观的情绪，而不会是别的。读者在欣赏文学时，“自己喜笑，自己流泪”，这一定是发现了或会意了作品中关于“喜笑”和“流泪”的生动的描写。但是，这并不是说，文学欣赏只是一种机械的被动的感应。它是一种能动的反映活动。读者不但感受，而且还能发挥自己的

---

^① 刘勰：《文心雕龙·知音》，《文心雕龙注释》第518页，人民文学出版社1981年11月版。

想象力和审美认识能力，对作品再现的生活(形象)及作家在作品表现的审美认识进行再创造和再评价。

文学欣赏在本质上说是一种审美认识，那么读者从文学作品中可以获得哪些认识和审美享受呢？作家在作品中反映了哪些审美理想和审美评价呢？换句话说，人们为什么要阅读文学作品呢？欣赏文学对我们有些什么作用呢？这些是我们欣赏文学时应当搞清楚的。如果把文学的作用具体划分，可以看出它有以下各方面的功能，如图所示：(见第5页)

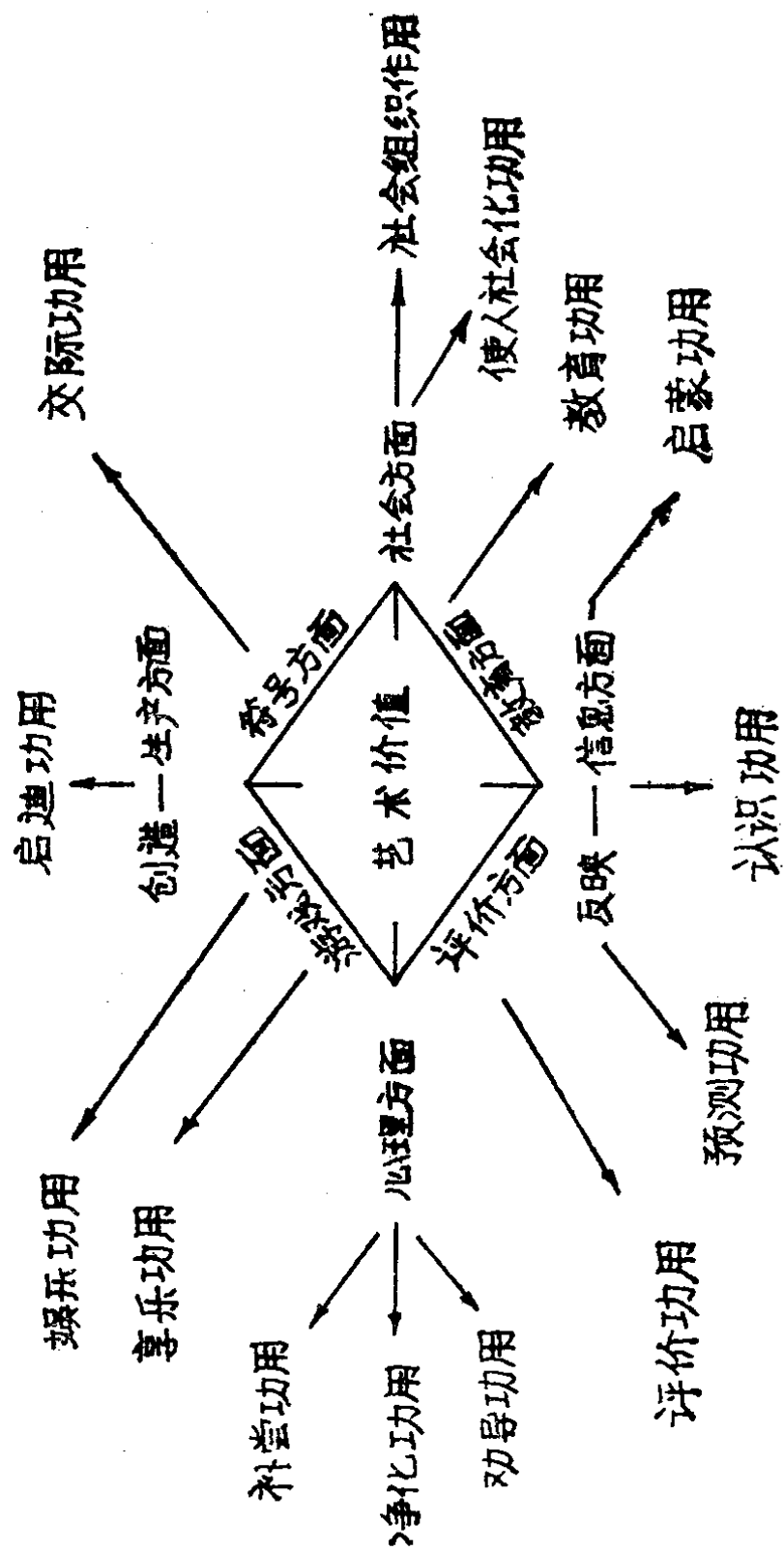
如图所示的文学的各种功能作用^①，指文学的整体而言，并不是说一部作品都具有这些功用。此外，读者接受文学的功用也有所侧重，各取所需。为了便于阐释文学的作用，我们按教科书的习惯说法，着重从认识、教育、美感三方面来加以说明。

首先，文学对人们的社会生活具有认识作用。

文学创作是作家根据自己的审美理想，对复杂的客观世界现象进行集中概括，从而更深刻地反映和评价客观世界的艰巨劳动。作家塑造出源于生活高于生活的艺术形象，使读者能从中去认识生活，发现真理，从而获得多方面的社会和人生知识，

---

① 本图引用[苏]列·斯托洛维奇绘制的图，列·斯托洛维奇《审美价值的本质》(中译本)第176页，中国社会科学出版社1984年7月版。

丰富和扩大生活经验与视野，加深对某些社会规律的认识。一些优秀的进步的作品，对人们的认识作用是巨大的。能增进人们对现实生活的洞察力以及对各种社会现象的理解。马克思、恩格斯对十九世纪批判现实主义艺术大师巴尔扎克的作品曾给予很高的评价，称赞巴尔扎克在《人间喜剧》里给我们提供了“一部法国‘社会’特别是巴黎‘上流社会’的卓越的现实主义历史”^①，认为从巴尔扎克的作品中学到的东西，“要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多”^②。革命导师列宁也称赞托尔斯泰的作品“创作了无与伦比的俄国生活的图画”，它“是一面反映农民在我国革命中的历史活动所处的各种矛盾状况的镜子”^③。从革命导师对巴尔扎克、托尔斯泰的作品评价中，我们不难看出这两位艺术大师的作品对人们认识生活、认识历史、认识社会及其关系所起的巨大作用。他们的作品不愧是生活的百科全书。

文学的认识功能还表现在帮助读者认识自己。蒋子龙的中篇小说《赤橙黄绿青蓝紫》发表后，有不少读者写信给他。有的说，“从前我也读过不少作

---

①② 《马克思、恩格斯论文学与艺术》（一）（陆梅林辑注）第189—190页，人民文学出版社1982年7月版。

③ 《列宁论文学与艺术》第202—203页，人民文学出版社1983年2月版。

品，从来没有这种感觉：您笔下所描绘的解净有很多地方象我。”一位读者说，“这篇小说打动我的地方就在于：我和刘思佳是具有同样心理和行为特征的人，小说里的句句话都象是在描绘我……”。一个自称是老图书馆员的读者来信说，“世上不知有多少人，也包括我，对自己是陌生的！”你的“小说教会了这些人：认识你自己吧！”^①文学能“认识自己”，还可找到无数的例证，象吴运铎和张海迪，都从《钢铁是怎样炼成的》这部长篇小说中，懂得了如何认识自己，战胜残疾，从而点燃了生命的火花。

与“认识自己”相反而别成趣味的是文学能发现他人。沃特生在他的《小说的故事》里记载了一个非洲小伙子读小说的趣事。这位小伙子读了英国女作家珍妮·奥斯丁的《傲慢与偏见》后，觉得书中的人物与自己毫不相干，可是他接着就发现他住的小镇上，有个女人和书里的凯塞林夫人一模一样^②。高尔基也有这种体会。他说，他对外祖父的认识，从没有象在读了巴尔扎克的长篇小说《欧也妮·葛朗台》之后所“认识和了解的那样深刻”。高尔基在指出文学的这一作用后，赞叹地说，文学作品具有“一种能给我指出我在人的身上所没有看见和不知道的

---

① 参看蒋子龙《杂记三篇》，《文学评论》1982年第3期。

② 转引自杨绛《有什么好？——读小说漫论之三》，《文学评论》1982年第3期。

东西的能力。”^①上述的不同例子，都说明了文学的认识作用是客观存在的。

其次，文学在人们的生活中起着教育人的作用。

文学家选择典型事件和塑造典型人物，在作品中再现大千世界的各个方面，不仅为人们打开了生活的新天地，而且还能净化人的心灵，增强人们改造生活的勇气和信念。那些革命的进步的文学作品，常常能激起人们对美好生活、美好事物的向往，对丑恶现象的憎恨，诚如毛泽东同志所说的，它是团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力武器。我国新时期文学的优秀短篇小说《班主任》，成功塑造了谢惠敏等具有典型性的人物形象，发出“救救被‘四人帮’坑害了的孩子”的呼声，震撼人心。许许多多的读者正是从这篇小说的人物形象中受到深刻的自我教育，跟上思想解放的时代步伐的。

文学的教育作用还表现在帮助人们陶情养性和树立正确的人生观、道德观方面。在1977年期间，一位青岛的钢铁工人给作家杨沫写信，谈了读《青春之歌》受到教育的体会。他说，“《青春之歌》塑造了林道静等小资产阶级知识分子的形象，并描述了他们参加革命的过程；也塑造了卢嘉川、江华等无产阶级先锋战士的形象……我们看见卢嘉川高唱着

---

^① 高尔基：《谈谈我怎样学习写作》，《论文学》第179页，人民文学出版社1978年2月北京版。

《国际歌》走向刑场的英雄气概；我们深深感受到了这位无产阶级先锋战士的崇高思想境界……他鼓舞我们，特别对我们青年工人有强烈的吸引力……”^①。

历代的教育家、思想家、理论家都非常重视文学的教育功能，把文学作为审美教育的一个重要的组成部分，视文学为人生的教科书。孔子编纂《诗经》，认为诗“可以兴、可以观、可以群、可以怨”^②，提倡“诗教”。西方的思想家们也意识到文学的教育作用的重要。他们认为，“道德状态只是从审美状态发展出来，而不能从自然的状态发展出来”。只有通过审美教育，通过文学这一审美方式来打动人的感情，来对人进行教育，才能摆脱粗鄙的欲望而成为精神上富有的、彻底摆脱了动物状态的人，才能成为新人^③。由此可见，阅读那些优秀的文学作品，是自我教育的各种途径之中的一种较好的途径，有利于提高和培养自己成长为有理想有觉悟的社会主义新人。

第三，文学有美感作用。

-
- ① 杨沫：《献上一颗炽热的心——为〈青春之歌〉的再版致青年读者》，1977年7月11日《人民日报》。
- ② 北京大学哲学系美学教研室编：《中国美学史资料选编》（上）第14页，中华书局1980年9月版。
- ③ 参看朱狄《当代西方美学》第267页，人民出版社1984年6月版。

阅读一部思想性和艺术性完美结合的文学作品，能给人留恋不舍、回味无穷的愉悦感，使我们的情绪异常激动，心灵变得崇高，精神上得到充实和满足。一位读者在读了刘白羽描写三峡的散文《长江三日》之后，描述他的审美感受说，阅读这篇游记“就象是欣赏一支长江的赞歌。你看它忽而激流澎湃，奔腾呼啸；忽而安静温柔，象微微拂动的丝绸；忽而万瀑悬空，砰然万里；忽而象滚沸了一样，到处是泡沫……作者简直把我们带到了那战斗的奔流不息的水上世界。阅读这篇游记又象是欣赏一幅三峡风光图。两岸悬崖绝壁，中间一条狭狭的江面，江随壁转，云海茫茫，这是瞿塘峡；阳光浓雾，云蒸霞蔚，山如斧削，隼秀婀娜，苍鹰在高峡上盘旋，江涛随着山峦激荡，巫山十二峰有如一条迂回曲折的画廊，这是巫峡；处处是急流，处处是险滩，船一会儿象流星，一会儿又迂回浮进，著名的有泄滩、青滩，还有乱石林立、俗称鬼门关的崆岭滩，这就是西陵峡。作者简直是一位高明画师，用一枝神奇的笔，画出了三峡的千姿百态，使我们得到一种美的享受，充满了遨游的兴致”^①。作家刘绍棠读孙犁的作品，认为，这些作品“文字美、

---

① 杨子坚：《三峡的画卷祖国的颂歌——刘白羽〈长江三日〉简析》，《阅读与欣赏》（现代文学部分）〔二〕第166—167页，北京出版社1981年6月版。

人物美，它给人以高度的美的享受”。孙犁的作品“唤醒了我对生活强烈的美感和感受的能力，打开了我的美学的眼界”^①。

文学作品的美感作用，不仅仅指的是作品描写反映了美的东西。刘白羽的《长江三日》、孙犁的《荷花淀》等那样充满诗情画意的篇什，固然能引起人们的美的愉悦，而那些描写丑的东西的作品，经过作家的审美评价，也同样能引起人们的美感。这是文学欣赏与日常生活的观赏的区别所在。生活中丑的事物常常不能引起人的喜爱和美感，而进入文学中的丑的事物却能使人产生愉悦感。这是因为，作家经过特殊的反映方式来处理生活中的丑的事物。这种特殊的反映方式，可拿希腊神话中说的一个故事来借比。

当珀耳修斯去寻访女妖墨杜萨时，“珀耳修斯知道任何人看见她们便会立刻变成石头，所以他背向熟睡的人们站着，只从发光的盾牌里看出她们的三个头的形象，并认出墨杜萨来。”^②这个使人一见就会变成石头的丑陋的女妖经过了“发光的盾牌”的反射变成无害的了。文学作品描绘丑的事物，而不会

---

① 刘绍棠：《开始了第二个青年时代》，《走向文学之路》（王蒙等著）第61页，湖南人民出版社1983年9月版。

② 《希腊的神话和传说》第56页，转引自《当代西方美学》第290页，人民出版社1984年6月版。