

YISHU
QINGGAN 艺术情感

● 长江文艺出版社 ● 长江文艺出版社

87
I0
204
2:5

BE47116

艺术情感

何火任 著

B

363610

艺术情感

(文艺创作知识丛书)

何火任 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 4.5印张 2插页 74,000字

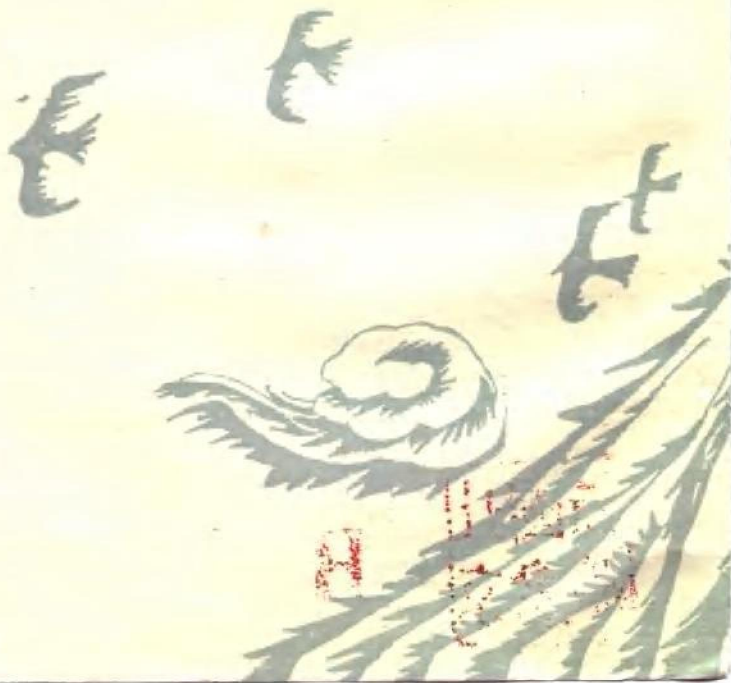
1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数：1—7,100

统一书号：10107·491 定价：0.69 元

憎忌(C)

78
01
405
文 创作知识丛书
2
长江文艺出版社

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

一	艺术情感的魅力	1
1.	迷人的艺术情感美	1
2.	真挚、深厚、独特的情感魅力	8
二	情感观的演进	16
1.	中国历代情感观演变略述	16
2.	西方美学中情感观演变略述	23
3.	当代文论中情感观的论争	30
三	生活情感与艺术情感	38
1.	生活情感的属性	38
2.	从生活情感到艺术情感	43
3.	艺术情感的性质与特征	50
四	艺术情感表现形态例说	61
1.	单纯与复杂	61
2.	含蓄与外露	69
3.	渐变与突变	75
五	艺术情感结构的几种类型	82
1.	两极结构	82

2. 循环结构.....	86
3. 层次结构.....	91
六 艺术情感的交流.....	101
1. 情感共鸣	101
2. 情感与趣味	106
3. 欣赏者的情感活动	110
 附录：名家谈艺术情感	 119

一 艺术情感的魅力

人类的艺术智慧是惊人的。灿若繁星的优秀文艺作品，构筑出迷人的艺术宫殿。只要你感应着缪斯拨响的琴弦，你就会被召唤，被引诱，步入神奇的艺术天地。在那里，你可以领略到小桥流水，孤舟独钓的闲情逸致；也可以感受着大江东去，百舸争流的时代风潮。在那里，有时风和日丽，霞红柳绿，大地山河扬眉媚笑，使你心花怒放；有时凄风苦雨，树枯草瘦，风花雪月叹息垂泪，令你黯然神伤。在那里，山光水色，人情世态，生的搏斗，爱的追求，无不让你神摇魄荡，如醉如痴。

1. 迷人的艺术情感美

文学艺术具有征服人心的魔力。动情的作品震撼人心的艺术力量常常是巨大的、强烈的。鲁迅的小说《阿Q正传》，曾使法国著名作家罗曼·罗兰感动得声泪俱下^①。歌剧《白毛女》土改时上演，竟有

^① 徐岱：《艺术的特性与特征——也谈艺术中情感与形象的关系》，原载《当代文坛》1984年第10期。

观众捡起垫坐的砖块砸向戏台上的“黄世仁”。当某部队文工团在前线演唱《洪湖水，浪打浪》时，台下的观众情不自禁地跟着轻轻地和唱。^①工人们读完《乔厂长上任记》，居然给有关部门写信，要求“给我们派乔厂长来”^②。女排教练袁伟民，在国际比赛中，不管输赢都不落泪，女队员说他是“铁石心肠”，可他读着《人到中年》，眼泪始终不住地流^③。内蒙古草原上一位中学教员，找到《芙蓉镇》的作者古华的门上，说，“老古同志，我就是你写的秦书田……”，他诉说自己的坎坷经历，泪水盈眶，泣不成声^④。

我们的古人被艺术所陶醉的事例，也不胜枚举。宋代大诗人陆游，读陶渊明的诗欣然会心，以至“日且暮，家人呼食，读诗方乐，至夜，卒不就食”^⑤。明代人欣赏元曲，常常“快者掀髯，愤者扼腕，悲者掩泣，羡者色飞”。^⑥在清代，人们听演说传奇时激动不已，“如其离、合、悲、欢，皆为人情

① 见《学演〈洪湖赤卫队〉狠批万恶“四人帮”》，原载1977年2月22日《福建日报》。

② 王蒙：《文学与文学之外》，原载1984年2月14日《解放日报》。

③ 陈荒煤：《写人感人树人》，原载《当代文学参考资料》1983年第11期。

④ 古华：《闲话〈芙蓉镇〉》，见《中青年作家创作经验谈》第35页，浙江文艺出版社1983年5月版。

⑤ 陆游：《跋渊明集》。

⑥ 臧懋循：《〈元曲选〉二》，《元曲选》第1册第4页，中华书局1958年10月版。

所必至，能使人哭，能使人笑，能使人怒发冲冠，能使人惊魂欲绝，即使鼓板不动，场上寂然，而观众叫绝之声，反能震天动地”^①。清人的笔记里还记载着这样的动人故事：杭州某商人有个美貌的女儿，会作诗，因为迷读《红楼梦》，竟得了肺病，临死，父母把这部书烧了，她在床上大哭，说：“奈何烧杀我宝玉！”^②

文艺作品这种使人入迷的情况，在其他国家里，同样非常之多。荷马史诗的诵诗人伊安说：“我在朗诵哀怜事迹时，就满眼是泪；在朗诵恐怖事迹时，就毛骨悚然，心也跳动。”^③法国古典主义作家拉辛的悲剧《伊斐见尼亚》演出，波旁王室中的一位小公主，看后伤心地向人泣诉：“戏里把我的未婚夫写进去了！”^④果戈理走进承印他的小说集《狄康卡近乡夜话》的印刷厂时，排字工人们“窃笑着，喷笑着，用手掩住嘴”，工头承认“排字工人排着他的书，简直要笑死了”。^⑤普希金的一些叙事诗，曾在整个俄

① 李渔：《闲情偶记·选剧》。

② 陈其元：《庸闲斋笔记》卷八，见何其芳《论红楼梦》第61页，人民文学出版社1963年2月版。

③ 《柏拉图文艺对话录》，见《西方古典作家谈文艺创作》第13页，春风文艺出版社1980年9月版。

④ 朱光潜：《西方美学史》上卷第166页，人民文学出版社1980年9月版。

⑤ 普希金：《给废兵报文学增刊出版人的信》，见《文学的战斗传统》（满涛译）第89页，新文艺出版社1954年3月重印版。

国的读书界传诵着，少女们把它写在笔记本上，学生们在课堂上背着老师抄写，店员们坐在柜台后面抄录^①。契诃夫的剧本《万尼亚舅舅》上演，竟使意志坚强的高尔基“边看边哭，象女人一样”^②。

古今中外的艺术欣赏实践充分表明，成功的优秀的文艺作品，都具有着迷人的艺术魅力。这种艺术魅力的表现是多方面的，比如，作品中艺术思想的魅力，艺术形象的魅力，艺术语言的魅力，等等。然而，艺术情感的魅力，有着突出的特殊的意义。因为，文艺作品中的思想、形象、结构、情节、语言等许许多多的因素都必须有感情的灌注，才能形成艺术的生命，产生感人的力量。艺术的情感是艺术生命体的血液。没有感情的流动、奔突、跳跃和燃烧，艺术的感人力量就无从谈起。正是从这个意义上，历来的文艺家们特别重视艺术的以情感人的特点。古人强调“感人心者，莫先乎情”^③，“以无情之语而欲动人之情，难矣”^④。当代作家杨朔说，一部作品能不能“打动”人，就要看“作品的感情是不是戳了你的心”^⑤。对于这个道理，西方的作家和美学

① 《别林斯基论普希金的抒情诗》，见《普希金抒情诗选集》第544页，江苏人民出版社1982年4月版。

② 《高尔基谈契诃夫作品的感染力》，见《外国名作家传》下册第321页，中国社会科学出版社1980年12月版。

③ 白居易：《与元九书》。

④ 沈德潜：《说诗碎语》。

⑤ 杨朔：《写作自白》，见《中国现代作家谈创作经验》下册第661页，山东人民出版社1980年8月版。

家同样深有体会。黑格尔曾谈到，艺术可以“使我们忧，使我们喜，使我们感动或震惊，使我们亲身受愤怒、痛苦、哀怜、焦急、恐惧、爱、敬、惊赞、荣誉之类的情绪和热情”。他认为，艺术作品在人的心灵里“引起这一切内在的激动”，就是“艺术所特有的巨大威力”^①。列夫·托尔斯泰也认为，“艺术活动建立在人们能够受别人感情的感染这一基础上”，“感染越深，艺术则越优秀”，因此，他把艺术所特有的动人心弦的情感力量，叫做“艺术的感染力”。他说：“区分真正的艺术与虚假的艺术的肯定无疑的标志，是艺术的感染力”^②。作家、文论家们的这些体验都是极为深切的。的确，人心是感情的共鸣器。文艺家只有用艺术的感情去呼喊，去敲击，才能叩开欣赏者的心扉。艺术情感的力量，就在于对人心的征服，对人的灵魂的震撼。

长篇抒情诗《一月的哀思》，就是这样以强烈的情感力量，震撼着我们的心灵。展开诗卷，那沉甸甸的诗的语言，那回肠荡气的诗的旋律，把我们引进一九七六年一月十一日，首都百万人民挥泪为周总理送灵的悲恸场面。我们仿佛同诗人一道，静静

① 黑格尔：《美学》（朱光潜译）第1卷第58页，商务印书馆1979年1月版。

② 列夫·托尔斯泰：《艺术论》（丰陈宝译）第46页、148、150页，人民文学出版社1958年5月版。

地伫立在长安街的暮色里，任一月的寒风撩起我们的头发，任黄昏的路灯照着我们冰冷的泪滴。我们等待着，等待着，等待那揪心的时刻，等待那载着一个伟人身躯的灵车辗过我们的心，辗过一个世纪。这篇长诗中，爱和恨纠结着，悲痛的泪水映照着熊熊燃烧的感情的烈火，黑纱，白花，如血的残阳，低垂的冬云，半落的红旗，组成一幅壮烈、肃穆而绮丽的艺术画面，显示出一种感天动地的悲壮美。正是这种美，使我们热血翻滚，灵魂颤栗，升腾起奋然前进的壮志豪情。长诗的作者李瑛曾谈到自己的创作感受，他认为“人们的感情需要美”，因此，他在创作中“尽量动用各种艺术手段，加强它的艺术性和感人力量”，“造成一种魅力来支配读者的情绪，左右读者的心灵”^①。

艺术的情感应当是美的情感。只有美的情感，才能闪射出奇异的光彩，具有迷人的魅力，从而使人们在震撼、陶醉之中生发出高尚的情怀和积极向上的力量。诚如诗人艾青所说：“存在于诗里的美，是通过诗人的情感所表达出来的、人类向上精神的一种闪灼。这种闪灼犹如飞溅在黑暗里的一些火花；也犹如用凿与斧打击在岩石上所迸射的火

① 李瑛：《我是怎样写〈一月的哀思〉的》，见《李瑛研究专集》第107至108页，解放军文艺出版社1983年7月版。引文中重点号为引者所加。

花。”^①当作家、艺术家在作品中捕捉到这种激动人心的情感的火花，闪耀出诱人的艺术魅力，那么，他的作品就能支配读者的情绪，左右读者的心灵，满足人们审美感情的需要。别林斯基曾称赞普希金所表现的“诗的情感”具有“迷人的美”和“艺术的魅力”，这情感“在读者的心底深刻而有力地回荡着，和谐地振撼着他的心弦”，因此，阅读普希金的诗，“会有力地培养、发展和形成人的优美的人情味的感情”^②。果戈理也赞扬普希金是“高加索的歌手”，说他“以整个心灵和感情爱上了高加索”，所以，“他那些被高加索、吉尔吉斯人生活的自由和克里米亚之夜渗透着的作品，是具有神妙的、魔法的力量”^③。在我国灿烂的文学艺术宝库中，这种浸透着作者的感情，因而“具有神妙的、魔法的力量”的艺术珍品琳琅满目。“语不惊人死不休”的杜甫，把自己的一生献给了诗歌艺术，他的《三吏》、《三别》等光辉诗篇，他那“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的千古绝唱，振动了多少人的心弦，激起过多少人深深的不平之感。“字字看来皆是血”的《红楼梦》，借儿女

① 艾青：《诗论》第173页，人民文学出版社1980年8月版。

② 《别林斯基论普希金的抒情诗》，见《普希金抒情诗选集》第533至557页，江苏人民出版社1982年4月版。

③ 果戈理：《关于普希金的几句话》，见《西方古典作家谈文艺创作》第415至416页，春风文艺出版社1980年9月版。

情债，演世事兴衰，两百多年来，牵动了多少痴男怨女的情肠，引出多少有情人的辛酸之泪和对封建制度的愤懑。鲁迅笔下的阿Q，曾使一些小政客和小官僚惶恐不安，硬说是在讽刺他们，然而，广大读者同鲁迅的心是相通的，对这个身受三座大山压迫的国民的魂灵，“哀其不幸，怒其不争”，寄予深切的同情。大师们的艺术实践使我们懂得，杰出的文艺作品，必然会在人们的感情领域里，开辟一片迷人的天地。

2. 真挚、深厚、独特的 情感的魅力

文艺作品中情感魅力的存在，以作家、艺术家的真挚为前提。契诃夫曾说：“短篇小说的首要魅力就是朴素和诚恳”^①。古罗马诗人贺拉斯，把艺术魅力依存于真情实感这个道理，讲得非常生动，他说：“一首诗不应以美为满足，还须有魅力，要能按作者愿望左右读者的心灵。你自己先要笑，才能引起别人脸上的笑，同样，你自己得哭，才能在别人脸上引起哭的反应。”^②我们看到，那些感人至深，使人振

① 契诃夫：《致阿·尼·普列谢耶夫（1888年7月5日）》，见契诃夫《论文学》（汝龙译）第91页，人民文学出版社1959年12月版。

② 贺拉斯：《诗艺》，见《西方古典作家谈文艺创作》第52页，春风文艺出版社1980年9月版。

奋的文艺作品，常常是作者用泪，用血，用自己的生命创作出来的。“砍头不要紧，只要主义真。杀了夏明翰，还有后来人。”革命烈士临刑前写下的这壮烈诗篇，肝胆照人，热血奔涌，激起了我们心中感情的波涛。《红岩》的作者亲历过渣滓洞的磨难，经受了斗争烈火的烧炼，因此，小说中汹涌澎湃的革命激情，强烈地震动着读者的心魄。我们的古人，有的简直就用鲜血写成诗句来燃烧人的感情。明末清初，江阴遭屠城之祸，积尸满岸，秽不可闻，有一位女子被兵卒捕获，她佯称口渴，被允许喝水，于是乘机赴江而死，事后人们从尸堆中发现她咬破手指写的两句血诗：“寄语路人休掩鼻，活人不及死人香！”^①这从清白女子的血管中奔突而出的感情激流凝成的诗句，读之不能不令人心碎！是的，艺术以真挚获得人心。列夫·托尔斯泰特别强调艺术情感的真挚性，他说：“艺术家的真挚的程度对艺术感染力的大小的影响比什么都大。”^②匈牙利诗人裴多菲也曾谈到，“诚挚是一个人的最高的品格”，因此，他“宁愿以诚挚获得一百名敌人的攻击，也不愿以伪

① 袁枚：《随园诗话》卷一，人民文学出版社1960年5月版。

② 列夫·托尔斯泰：《艺术论》（丰陈宝译）第150页，人民文学出版社1958年5月版。

善获得十个朋友的赞扬”^①。正是出于这种诚挚的品格，他那“生命诚宝贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛”的著名诗篇，才如此强烈地扣响了千百万读者的感情的琴弦。

我们被艺术情感的魅力深深吸引，往往因为作品中的情感非常深厚。“情不深则无以惊心而动魄”^②。清末梁启超曾把艺术情感的吸引力比作“磁力”，他说：“用情感来激发人，好象磁力吸铁一般，有多大分量的磁，便吸多大分量的铁，丝毫不得躲闪。”^③事实确乎是这样，文艺作品的情感愈深厚，就愈能吸引人，打动人。我们在阅读鲁迅的小说时，常常有着这样的感情体验。当华老栓为了给儿子治病，哆哆嗦嗦地从刽子手的手上接过那只滴着烈士鲜血的馒头时；当闰土拖出躲在背后的儿子，要他“给老爷磕头”时；当祥林嫂以麻木的神情询问“一个人死了之后，究竟有没有魂灵”时，我们就感到自己的心突突颤动，隐隐作痛，为作品中深沉的感情所激荡而坐卧不安。中篇小说《人到中年》使我们如此心潮起伏，热血沸腾，也正是由于作品中深沉的情感冲击着我们的心房。我们看到陆文婷大夫不顾腿

① 裴多菲：《〈诗歌全集〉序》，见《古典文艺理论译丛》第4册，人民文学出版社1962年10月版。

② 焦竑：《雅娱阁集序》。

③ 梁启超：《中国韵文里头所表现的情感》，《饮冰室合集》第13册第71页，上海中华书局1944年6月版。