

文学欣赏与文学创作

田景丰 编著

广西民族出版社

Wenxue Xinshang Yu Wenxue Chuangzuo
文学欣赏与文学创作

田景丰 编著

-
- 责任编辑 罗银川
封面设计 何世春
责任校对 杨家琪
责任印制 余秀玲
出版发行 广西民族出版社
印 刷 广西大学印刷厂
开 本 850×1168 1/32
印 张 5
字 数 118 千
版 次 2002 年 1 月第 1 版
印 次 2002 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1—3000 册
-

ISBN 7-5363-4070-2/G·1451

定价:13.00 元

前 言

多年来,高中的“应试教育”和大学教育的实用主义倾向,使得大学生的偏科现象尤为严重,而理工科大学学生的偏科,突出地表现为人文科学知识的贫乏。在太多技术充斥着的今天,为避免“退化”,我们的生活的确需要文化的滋润,具体地说,就是需要面对我们中华民族辉煌灿烂的文明,继承其人文精神。

文学是人文科学的重要组成部分,它包含了大量史学、哲学、美学的内容,含有丰富的人文科学的营养。

文学在我国传统文化中占有重要的地位,我国古代的知识分子,从其受启蒙教育到入仕都主要是靠文学。春秋时期,诸侯、大夫交往都以诗来表达,“不学诗,无以言”。唐代盛行“行卷”,即进京应试的举子都要抄录自己的诗歌或小说,先送给名人们看,一旦受到称赞,则身价倍增,有及第的希望。我国东汉时期的科学家张衡,曾以他在天文方面的贡献而著称于史,可他同时也是文学家,他的《两京赋》是汉赋中的名篇。

由于我国具有重视文学的传统,所以古代的政治家、思想家大多数是卓有建树的文学家或大诗人。受重视文学传统的影响,我国老一辈无产阶级革命家毛泽东、朱德、董必武、叶剑英、陈毅等,都可称得上才华横溢的诗人,茅以升、华罗庚、苏步青等老一辈科学家也都是文学功底深厚的学者。

科学家们之所以重视自身的文学修养,是因为文学非但不与自然科学互相排斥对立,反之,它会促使科学家变得更加敏锐,视野更加开阔。如果用文学与自然科学相比较,自然科学最终给人以知识,而文学艺术则最终给人以智慧。优秀的文学作品还可以陶冶人的情操,提高人的文化品味,使人的品格、气质、风度都变得高雅起来。

鉴于以上原因,说明在理工类大学中开设文学选修课不但必要,而且迫切。为此,笔者所供职的广西工学院从1999年春季开始,在学校开设了一系列文学选修课,本书前身便是笔者所任教的“文学欣赏与文学创作”课程的自编教学讲义。之所以要自编讲义,是因为目前还找不到更合理理工类院校文学素质教育的教材。笔者认为,理工类大学文学素质教育教材,既不能像中文系教材那样把文学知识分得太细太专业,也不能降低到一般的文学常识的普及,而应从文学欣赏入手,着眼于激发学生对文学的兴趣和提高学生的文学鉴赏能力,同时,又应对业已走近文学的学生进行创作实践的指导。实践证明,这种把欣赏与创作相结合的教学方法深受学生的欢迎。

本书是笔者在原有的自编的讲义基础上,通过五个学期的教学实践,不断修改、调整、充实、完善而成的。它根据理工类学生和选修课这两个特点,形成了教材自身的特色:一是教学内容的接近性。教材涉及中外文学两个方面,而中国文学又涉及古典文学与现当代文学两个方面,在这两个“两个方面”,中外文学的重点放在中国文学,中国文学的重点又放在现当代文学。二是教学的实用性。教材内容包括小说、散文、诗歌、影视艺术和戏剧文学等几大部分,其中又把散文、散文诗、诗歌和小小说的欣赏与创作作为重点,因为这些是学生接触最多而且可以实践的文体。

本书参考了国内学者的有关论著,同时,本书的成书得到了广西工学院社科部的大力支持,在此一并致谢。

由于教学的急需,成书比较仓促,加之个人水平所限,难免有谬误和偏见,不妥之处,企望同行和专家的赐教。

田景丰

2001年9月15日

目 录

前言	(1)
第一章 诗歌欣赏与创作	(1)
第一节 诗歌的审美特征	(1)
第二节 意境、意象:诗歌欣赏的两把钥匙	(11)
第三节 诗歌的含蓄与通俗	(20)
第二章 散文欣赏与创作	(25)
第一节 中国散文的发展梗概	(25)
第二节 杨朔、刘白羽、秦牧的散文欣赏	(29)
第三节 “新散文运动”	(32)
第四节 关于散文写作的几个问题	(39)
第三章 杂文欣赏与创作	(44)
第一节 中国现当代杂文的发展梗概	(44)
第二节 鲁迅杂文	(49)
第三节 杂文欣赏和创作中的几个问题	(53)
第四章 散文诗欣赏与创作	(60)
第一节 散文诗的发展梗概	(60)
第二节 散文诗的新突起	(65)
第三节 散文诗的特征及其与散文和诗歌的区别	(67)
第五章 小说欣赏	(81)
第一节 小说的审美特征	(81)
第二节 中国古典长篇名著赏析	(87)
第三节 中国当代小说的成就	(100)
第四节 新潮小说	(102)
第六章 小小说欣赏与创作	(105)
第一节 源远流长的中国小小说	(105)

第二节	我国现当代小小说的发展与繁荣·····	(108)
第三节	小小说的审美特征·····	(112)
第七章	影视艺术和戏剧欣赏·····	(123)
第一节	影视艺术鉴赏·····	(123)
第二节	戏剧文学鉴赏·····	(131)
第八章	中西方文学审美鉴赏的差异·····	(141)
第一节	中西方文学欣赏习惯的差异·····	(141)
第二节	中西方诗歌的审美差异·····	(143)
第三节	中西方小说的审美差异·····	(147)
第四节	中西方戏剧的审美差异·····	(149)
参考书目 ·····		(152)

第一章 诗歌欣赏与创作

第一节 诗歌的审美特征

诗歌是最古老而又最有生命力的文学样式,它的起源可以追溯到人类社会未有文字之前,甚至可以说,有了人类就有了诗歌。至今,诗歌仍然是一种活跃在文坛上充满生机与活力的文体。

什么是诗歌?

诗歌是通过有节奏、有韵律的语言,反映社会生活、抒发情感的一种文学体裁。

诗歌具有以下审美特征:

一、高度集中地反映社会生活

集中反映社会生活是一切文学作品的共同特点,但在所有文学样式中,以诗歌对生活的反映最集中、最凝练。古人曾把散文类作品与诗歌作过比较:如果构成它们的材料都是五谷的话,那么前者是经过加热后烧熟了的饭,而诗歌则是用五谷酿成的酒,这个比喻非常形象地说明了诗歌反映社会生活的高度集中与浓缩的特点。一首优秀的诗歌往往浓缩了诗人多年甚至一生的情感体验,例如,艾青的《礁石》:

一个浪,一个浪
无休止地扑过来
每一个浪都在它脚下
被打成碎沫,散开……

它的脸上和身上
像刀砍过一样
但它依然站在那里
含着微笑，看着海洋……

诗中的礁石，这一坚毅、悲壮、执著、乐观的形象，蕴含着诗人丰富的人生体验和情思。这礁石，也许是诗人心中的中华民族、祖国，也许是诗人心中的那些具有礁石一样品格的人，也许就是诗人自己的写照。

又如，杜甫的《自京赴奉先县咏怀五百字》中有这样的诗句：

朱门酒肉臭，
路有冻死骨。
荣枯咫尺异，
惆怅难再述。

这4句短短20个字，包含了深刻的社会内容，它鲜明、生动地概括了封建社会贫富悬殊的残酷现实，同时，也投入了诗人的观察和情感体验：“荣枯咫尺异，惆怅难再述。”

再如，臧克家的《三代》：

孩子
在土里洗澡
爸爸
在土里流汗
爷爷
在土里葬埋

这首短诗所深含的意蕴是丰厚而深远的：“横看，是一户农家的生活实景，内蕴着农家人的凄凉的命运；纵看，三个形象不只是三代人的具象化，它是中国农民世世代代的命运，可称得是一部史诗”（吕进：《中国现代诗学》）。

诗歌的这种高度集中凝练的概括性,是其他文学样式所无法比拟的。

二、强烈的抒情性

抒情性是诗歌内容上的基本特征,也是诗歌有别于其他文体的最为显著的特点,郭沫若说:“诗人是感情的宠儿”,“诗的本职专在抒情”。尽管其他文学样式也有重抒情的,而且,所有的文学类品种都是以情感人,但与诗比较,诗的抒情是最为强烈和显著的,别林斯基说,“没有感情,就没有诗人,也没有诗歌。”诗歌不仅富于抒情,而且“通常是诗人感情的直写”,“诗不但以抒情态度去认识现实,而且以歌唱现实去反映现实”(吕进:《中国现代诗学》)。

诗歌的抒情方式,可以直抒胸臆,也可以借景抒情、托物寓情。

例如,陆游的《钗头凤》

东风恶,
欢情薄,
一怀愁绪,
几年离索。
错、错、错!

春如旧,
人空瘦。
泪痕红浥蛟绡透。
桃花落,
闲池阁。
山盟海誓虽在,
锦书难托。
莫、莫、莫!

这是一首直写情感的诗(词),一个“错、错、错”,又一个“莫、莫、莫”,把诗人心中的懊悔与无奈的痛楚,宣泄如泼。

未央在 20 世纪 50 年代的成名之作《祖国，我回来了》，正是以强烈的抒情轰动诗坛，感染读者，如诗中反复出现的诗句：

车过鸭绿江，
好象飞一样。
祖国，我回来了，
祖国，我的亲娘。

诗人以火一样的激情抒发，表现了志愿军战士热爱祖国、热爱和平的高尚情怀。

再如贺敬之的《桂林山水歌》，这是一首优美的风景诗，诗人寓情于景、借景抒情，如开头的三节：

云中的神呵，雾中的仙，
神姿仙态桂林的山！

情一样深呵，梦一样美，
如情似梦漓江的水！

水几重呵，山几重？
水绕山环桂林城……

在这里，诗人看似着意描绘桂林山水的自然美，抒发诗人对桂林山水的赞美，然而诗人实际上寄情山水，进而抒发对于祖国的热爱和人民的赞美：

呵！桂林的山来漓江的水——
祖国的笑容这样美！

……

呵！汗雨挥洒采笔画：
桂林山水——满天下！

可见《桂林山水歌》同时也是一首深情的祖国颂。

诗歌理论家吕进教授认为,抒情性是诗与非诗在内容本质上的区别。他认为,非诗作品中自然也有抒情性,但是“在非诗作品中抒情性也只能止于‘渗透而已’,它不能成为主要因素和主宰因素。”因此,吕进给诗下了这样的定义:“诗是歌唱生活的最高语言艺术,它通常是诗人感情的直写。”他还进一步阐释说:“我提出‘歌唱’是诗反映生活的独特途径,这是指诗的抒情性,在我看来,这是诗的内容的本质”(吕进:《中国现代诗学》)。

三、大胆自由的想象

想象是人类特有的一种心理功能,想象的心理实质是建立在回忆基础上的表象运动,即表象的再现、组合和改造。任何艺术创造都离不开想象,而诗歌却是其中最富于大胆自由的想象的一种艺术形式,别林斯基说:“感情是诗情天性的最主要的动力之一。”想象是诗的双翼,诗歌凭借着想象而飞翔。

当诗人感情澎湃、产生作诗的冲动的时候,他的形象思维活动空前活跃,他的目光就不会停留在某些具体的客观事物上,而是必然浮想联翩,产生自由、大胆的联想与想象,并借助这些自由、大胆的联想和想象,把强烈、涌动的情感表达出来。

联想是想象的初级形式,例如比喻、象征、对比、通感等,想象的更高级形式则是再创造性的想象,前者是在直感表象基础上进行的想象,离不开当时特定的生活经验,所具有的主要是经验的普遍性,而后者可以不依赖于直接感知的表象,而通过分析综合,创造出新的形象,取得认识的普遍性。柯岩的《周总理,您在哪里?》几乎就是一首用想象构成的优秀之作,现将全诗抄录如下:

周总理,您在哪里?

周总理,我们的好总理,
您在哪里呵,您在哪里?

您可知道，我们想念您，
——您的人民想念您！

我们对着高山喊，
周总理——
山谷回音：
“他刚离去，他刚离去，
革命征途千万里，
他步步紧跟毛主席！”

我们对着大地喊，
周总理——
大地轰鸣：
“他刚离去，他刚离去，
你不见那沉甸甸的谷穗上，
还闪着他辛勤的汗滴……”

我们对着森林喊：
周总理——
松涛阵阵：
“他刚离去，他刚离去，
营地上篝火红呵，
伐木工人正在回忆他亲切的笑语。”

我们对着大海喊：
周总理——
海浪声声：
“他刚离去，他刚离去，

你不见海防战士身上，
他亲手给披的大衣……”

我们找遍整个世界，
呵，总理
您在革命需要的每一个地方，
辽阔大地，
到处是您深深的足迹。
我们回到祖国的心脏，
我们在天安门前深情地呼唤：
周——总——理
广场回音：
“呵，轻些呀，轻些，
他正在中南海接见外宾，
他正在政治局出席会议……”

总理呀，我们的好总理！
您就在这里呵，就在这里！
——在这里，在这里，
在这里……
您永远和我们在一起，
——在一起，在一起，
在一起……

您永远居住在太阳升起的地方，
您永远居住在人民心里，
您的人民世代代想念您！
想念您<想念您

想>念>您……

这首诗是诗人在周总理逝世一周年时作的。诗人怀着对周总理无比崇敬和无限怀念的深情,产生了创作的冲动,通过想象把哀极、思极的情感表达得淋漓尽致。本诗最显著的特点就是大胆的自由想象,如诗中的“山岩回音”、“大地轰鸣”、“松涛阵阵”、“海浪声声”、“广场回音”等,都是想象,还有山岩、大地、松涛、海浪、广场的回答,也都是想象中的情景。想象在这首诗里,不仅是拟人形象描写的凭据,而且是表达主题、强化感情、结构全篇的主要依据。感情与想象在诗歌中的重要作用,都在这首诗中得到了体现。

四、形象的意境美

所谓意境,就是诗人所要表达的某种思想感情与诗中所描绘的图景有机地融合而成的一种耐人寻味的艺术境界。“意”指的是诗人的思想感情(或感受)，“境”指的是诗人所描绘的客观事物,意境即意与境、情与景的和谐统一,即通常所说的情景交融。从欣赏的角度,意境是在欣赏者感受或把握诗的形象以后,经过欣赏者的再创造活动,在头脑中出现的一幅美妙动人、令人遐想的生活图画,意境在诗歌中实际主要是一种绘画美的追求。

意境不是诗歌所独有,但在诗歌中意境特别重要,一方面是诗歌有意境才是好诗,因此,意境成为诗歌的一种追求,成为优秀诗歌的徽章;另一方面,诗歌最富于创造优美动人或耐人寻味的意境美。关于这方面的具体例证,在下一节中介绍。

五、语言的音乐美

音乐美是诗歌形式的本质特征,正因为如此,诗歌与别的文学样式在形式上相区别。

诗与歌几乎是同时产生的,二者原本密不可分,古代的诗、词、曲都是可以唱的,大约正是这个原因,我们至今仍习惯于称“诗”为诗歌。诗的音乐美主要从语言上表现出来,诗的语言的首要素质就是音乐美,诗的语言的音乐美,主要表现在鲜明的节奏和和谐的

韵律上。为什么要具有鲜明的节奏和和谐的韵律呢？这跟诗的抒情特点密切相关。诗是抒发人们起伏流动的感情，起伏流动的感情，要用与之相适应的节奏和韵律才能充分地、艺术性地表现出来。当诗的语言既有节奏又有韵律的时候，音乐美就明显地表现出来了。例如，王之涣的《凉州词》：

黄河远上白云间，
一片孤城万仞山。
羌笛何须怨杨柳，
春风不度玉门关。

这是一首格律诗，二、四句末字押韵，平仄相间，二字一顿，有规律地形成鲜明的节奏，读起来琅琅上口，听起来悦耳动听，富有音乐美。

又如，徐志摩的《再别康桥》：

轻轻的我走了，
正如我轻轻的来；
我轻轻的招手，
作别西天的云彩。

那河畔的金柳，
是夕阳中的新娘，
波光里的艳影，
在我的心头荡漾。

轻泥上的青荇，
油油的在水底招摇；
在康河的柔波里，
我甘心做一条水草！

那树荫下的一潭，
不是清泉，是天上虹
揉碎在浮藻里，
沉淀着彩虹似的梦。

寻梦？撑一支长篙，
向青草更青处漫溯；
满载一船星辉，
在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌，
悄悄是别离的笙箫；
夏虫也为我沉默，
沉默是今晚的康桥！

悄悄的我走了，
正如我悄悄的来；
我挥一挥衣袖，
不带走一片云彩。

这是一首被称为“新格律体”的新诗，尽管诗人在追求诗行、诗节的相对整饬，但却摒弃了传统格律诗的用韵和节奏上的刻板，用韵灵活变化却自然流畅，节奏舒急相间，旋律优美抒情，读起来琅琅上口、悦耳动听、极富音乐美，尤其是诗的第一节和最后一节，流畅、回环、委婉、深情，像是一首小夜曲。

音乐美是诗歌形式美的重要特征。诗歌是最仰仗形式因素的文体，离开了形式，诗也就不存在了。音乐美在中国传统诗中成就尤其显著，但是，在新潮诗歌中，诗的音乐性已明显削弱。

第二节 意境、意象：诗歌欣赏的两把钥匙

源远流长、古老而又年轻的诗歌，作品浩如烟海，诗人灿若群星，要欣赏诗歌，必须寻找捷径。意境和意象就像两把钥匙，凭此，我们就可以打开进入诗歌宝库的大门，去品赏诗歌迷人的风采。

一、传统诗歌的意境美

意境，是中华民族诗歌留下的一份丰厚的遗产，在传统诗歌中闪烁着灿烂的光辉。意境之说，最早是由唐代诗人王昌龄提出来的，后来其内涵逐渐丰富，意境就成了衡量传统诗歌成就高低的重要标准。

传统诗歌，包括诗、词、曲，都讲究意境的创造。从创作的角度，诗人往往是把思想感情浓缩在有限的生活画面之中，使人通过画面的形象去感受诗人的思想感情；从欣赏的角度，意境是欣赏者通过对诗中艺术形象的感受和把握，并经过审美情感的联想和想象之后，在头脑中出现的一幅美妙动人或令人遐想的生活画面。

如李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》：

故人西辞黄鹤楼，
烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽，
惟见长江天际流。

我们读了这首诗后，脑海中立即显现出一幅李白站在长江边上送别友人的画面：友人的船走了，诗人却依然久久地伫立在江边望着那远去的帆，滚滚的江水向着远处奔流而去，帆影渐远渐小，江水越去越远……诗人对友人的深情厚谊和分别时的离情别绪，都融进了这具体的景物之中。诗中笔笔写景、笔笔抒情、景中含情、情景交融，创造了耐人寻味的动人意境。

又如《敕勒歌》：