

散文美学论

徐治平 著

广西教育出版社

散文美学论

徐治平 著

广西教育出版社

散文美学论

徐治平 著

☆

广西教育出版社出版

(南宁市七一路7号)

广西新华书店发行 广西民族语文印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 8.75印张 插页2 187千字

1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷

印数: 1—3500 册

ISBN 7-5435-0803-6 /I·74 定价: 3.65元

序

林 非

治平真是一位勤奋的耕耘者，刚将散文集《海灯法师弟子在边关》整理付梓，又整理成学术专著《散文美学论》，准备送交出版社印行。在此之际，他来信约我撰写一篇简短的前言，说是我刚在《散文选刊》上，评论了他和凌渡、蓝阳春等三位广西散文家的篇章，又刚为他的那个散文集写了序，较为熟悉他在散文方面进行探索的概况，因此要我务必再为《散文美学论》作序。看来治平信中的这个要求，确实具有相当充分的理由。对于这样一位热忱和严肃的中年散文家，我实在是不能够推辞这个邀请的。

我懂得友谊的珍贵。诚挚而又充满了信任感的友谊，无疑是具有千钧般的重量，因此我毫不犹豫地准备承担起这份艰巨的工作来，可是当我开始握管草写时，却又惶惑于自己究竟能够说出多少含有意义的话语来？这几年中，我已经替不少朋友的散文创作或理论专著写过序言，虽然我每次撰写时都很认真地思索，有时甚至象严复的译述《天演论》那样，“一名之立，旬月踟蹰”，力图在这里表达出一些可取的意见来，可是获得的结果却很不一样，有的写得不错，在许多散文爱好者中间产生了很好的反响；有的却写得平平，在发表之后，犹如一粒碎石掉进深深的湖泊中，再也没有回声了。这也可见作序是一桩多么艰难的工作。我一面阅读着《散文美学论》的目录，一面在战战兢兢地思忖着，我不能写出一两点多少有些意义的见解来呢？

学术研究是一项异常复杂的精神劳动，在对某个问题发表意见时，由于种种客观与主观的不同原因，有的论述可能会切中肯

繁，有的却又可能未及腴理，对于一个献身于建设民族精神大厦的学者来说，如何去总结这些成功或失败的经验教训，以便使自己向着更高学术水准的阶梯攀登，这应该是毫无疑问的事情吧。最近这几年以来的学术研究工作中，一方面是出现了开拓与解放的气氛，出现了学术思想十分活跃的局面，另一方面却也出现了某些轻浮和腐败的学风，有些人抄袭或模仿外国学术著作中不少平庸甚至是谬误的见解，就标榜自己已经建立了所谓的体系，当学术界很多正派的人们不赞成他们某些肤浅或荒诞的看法时，往往会遭到他们的打击和诽谤。其中有的人为了欺世盗名，就拉帮结伙，投机钻营，在自己所控制的学术刊物上，连篇累牍地吹捧自己，这种恶劣的学风应该是得到彻底改变的时候了。值得高兴的是在这种恶劣的学风甚嚣尘上之时，治平依旧在踏踏实实地进行学术研究，撰写着自己独具心得的《散文美学论》，实在是表现出了学者所应有的高尚品质。

《散文美学论》是一部经过了深思熟虑的学术专著，涉及面很广，分析得相当细致而又深入，它既描绘了中国散文史纵的发展轨迹，显示了它整个的轮廓，尽量想勾勒出某些明显和重要的规律性现象来，在这同时又展开了中外散文创作的审美比较研究。他正是在这幅广阔的历史画卷上，思考和探索着散文美学的各个方面：它的本质究竟是什么？如何去创造散文美？如何从自己的形式和风格中体现出散文美来？读者又应该如何去鉴赏散文美？这些课题几乎囊括了散文艺术所有重要的方面。治平所提供的这些具有不少独创性的见解，可以帮助散文爱好者很好去认识和掌握散文艺术的全部特征，这确实是一项很有意义的工程，因此值得认真地去阅读和钻研。

散文是一种洋溢着自己深切感受的素描，在为大千世界画像的同时，也就完成了自画像的任务。散文较之其他样式的文学艺术作品来，总是充满着更浓郁的情韵，闪烁出更有智慧的哲理。

而且只要是一篇情真意切的散文，往往也都是在自然的文采中流淌出来的。散文是一种充分向读者交心的文体，因而会使读者感到无限的亲切，愿意反复地去咀嚼。正由于要倾泻自己内心的全部感受，散文就应该成为一种无拘无束的文体，从内容到形式，都可以很自然地升华着读者的精神、思想、情操和审美的功能。对于广大的散文爱好者来说，散文家应该是一个感情异常丰富的思想家和文体家，更应该是一个十分贴心的朋友。散文诚然是一种独立的文体，不过如果缺乏这种从内涵到外表的散文美素质，恐怕就很难成为一个杰出的诗人、小说家或戏剧家的。治平讲述的许多道理，很有利于阐明散文的这种本质，很有利于匡正多年来流行的那些矫揉造作甚至追求虚假化的散文理论。

由于这部学术论著所接触的问题异常繁复，因此在治平所提出的全部见解中间，自然也还存在着一些可以商榷的地方。譬如说关于散文风格丰富多彩的变化，无疑是要远远超过治平所表述的那四种，只要回忆一下刘勰《文心雕龙》和司空图《二十四诗品》中所阐述的艺术风格问题，就要比治平论述的全面得多。或许限于篇幅，治平在此有举隅之意，略举一二，以期关注。但不管怎么说，在对当前散文创作的分析中间，其艺术风格的多样化无疑是更应该引起足够重视的。我很愿意许多爱好散文的朋友们，在读完了这本充满情趣的学术论著之后，能够展开充分的讨论，这样就可以更好地提高对于散文美学的认识，这不也正是契合于治平撰述这部论著的愿望吗？

我阅读的范围是很有限的，不过就我所接触到的有些信息来说，也能够深切地感觉到在散文创作和理论批评的园地中间，是有许多朋友在勤奋地耕耘着的。卓越的散文创作或理论专著，肯定会在严肃探讨的活泼气氛中间不断涌现出来，我期待着读到更多象《散文美学论》这样有益与有趣的著作。

1989年9月4日于北京紫竹院旁

目 录

第一章 中国散文美的嬗变轨迹	(1)
第一节 传奇志怪的渊源及流向.....	(1)
一 从巫卜之辞到传奇志怪.....	(1)
二 传奇志怪与写景抒情的融合.....	(3)
三 柳宗元的寓言小品.....	(6)
四 当代的传奇志怪散文.....	(8)
第二节 信史实录的失落及复归.....	(11)
一 春秋战国时期的历史散文.....	(11)
二 《史记》——史家之绝唱.....	(12)
三 信史实录之余波.....	(15)
四 信史实录的失落及复归.....	(16)
第三节 散文诗意的追求与困惑.....	(19)
一 写景抒情散文的出现.....	(19)
二 意境创造的典范.....	(20)
三 散文诗意的困惑及出路.....	(23)
第二章 中外散文美的比较	(27)
第一节 主体意识的强化与永恒主题的讴歌.....	(27)
一 主体意识的坦诚流泻.....	(27)
二 蒙田·培根·巴金.....	(29)
三 人和自然——永恒的主题.....	(31)
四 泰戈尔和冰心的对话.....	(36)
第二节 艺术形式和表现手法的比较.....	(38)
一 艺术形式的比较.....	(38)

二	表现手法的比较·····	(40)
第三节	中外散文的相互渗透与影响·····	(44)
一	纪实向虚构的挑战·····	(44)
二	现代派艺术的渗透·····	(47)
第三章	散文美的本质·····	(55)
第一节	散文的心·····	(55)
一	一页历史、一束情感所留下的 一片艳红、几缕馨香·····	(55)
二	视点·慧眼·····	(57)
三	立意·····	(60)
第二节	散文的体·····	(66)
一	散漫如大水,完整如珍珠,紧凑如建筑·····	(66)
二	散文的诗化·····	(67)
三	散文的小说化·····	(70)
四	散文的“蒙太奇”·····	(74)
五	误区:“形散神不散”·····	(76)
第四章	散文美的创造·····	(78)
第一节	观察·想象·联想·····	(78)
一	视角与发现·····	(78)
二	外部观察与自我审察·····	(79)
三	观察与想象·····	(84)
四	观察与联想·····	(86)
第二节	艺术创造·····	(91)
一	“艺术在于创造”·····	(91)
二	作者心血浇灌的鲜花·····	(92)
三	艺术创造与构思·····	(94)
第三节	抒情方式·····	(98)
一	直接抒情与间接抒情·····	(98)

二	情绪系统组合的多元化·····	(102)
三	情绪凝结形态的非浪漫化·····	(104)
第五章	散文美的类型·····	(108)
第一节	人物：改造自然和社会的主体美·····	(108)
一	人体美的本质·····	(108)
二	从一瞬间去追求永恒·····	(109)
三	给历史留下精美的浮雕·····	(112)
四	青葱葳蕤的巨幅长卷·····	(115)
第二节	山水：浸透作者主体意识的自然美·····	(118)
一	“心智”与“自然”的融合·····	(118)
二	古人笔下的山水美·····	(120)
三	今人笔下的山水美·····	(123)
第三节	建筑：体现时代和民族审美倾向的凝固美·····	(129)
一	建筑是凝固的音乐·····	(129)
二	中国古典园林建筑的启示·····	(130)
三	感悟宇宙、历史与人生·····	(133)
第四节	花鸟：点缀人类生活的情趣美·····	(137)
一	鲜明可感的具体形象·····	(137)
二	人类生活和活动的组成部分·····	(138)
三	“半瓣花上说人情”·····	(141)
四	描绘花鸟技法种种·····	(144)
第五节	乡土：思乡怀国的情感美·····	(146)
一	乡土·乡情·····	(146)
二	距离美·回味美·····	(150)
三	乡土·时代·人生·····	(152)
四	乡情的二律背反现象·····	(154)
第六节	军旅：戍边卫国的壮丽美·····	(155)
一	军人·战争·诗情·····	(155)

二	军旅生活与军人形象·····	(158)
三	军旅散文与边防斗争·····	(162)
第六章	散文美的风格·····	(166)
第一节	朴实美·····	(166)
一	“朴素是美的必要条件”·····	(166)
二	心灵的流泉·····	(167)
三	惟其琐琐,更觉朴实真诚·····	(169)
第二节	深邃美·····	(172)
一	深邃:高层次的审美需要·····	(172)
二	散文思维空间的扩大·····	(176)
三	历史意识与宇宙意识的渗透融合·····	(178)
第三节	奇谲美·····	(182)
一	奇谲的魅力·····	(182)
二	于奇谲处窥人生·····	(185)
三	奇谲散文的新开拓·····	(187)
第四节	怪诞美·····	(190)
一	东西方的怪诞·····	(190)
二	怪诞的审美价值·····	(193)
三	怪诞·梦幻与寓言体散文·····	(195)
第七章	散文美的形式·····	(203)
第一节	结构美·····	(203)
一	结构是一种美的造形·····	(203)
二	几种常见的散文结构方式·····	(205)
三	“最困难的是结构”·····	(210)
第二节	语言美·····	(212)
一	简洁·和谐·熨帖·自然·····	(212)
二	情韵美·····	(213)
三	音韵美·····	(217)

四	语境美·····	(220)
第三节	色彩美·····	(223)
一	色彩感觉是最大众化的审美形式·····	(223)
二	感情——色彩的调配剂·····	(225)
三	主色设计与散文主调·····	(227)
第四节	节奏美·····	(230)
一	节奏与旋律·····	(230)
二	感情的节奏·····	(233)
三	行文的节奏·····	(237)
第八章	散文美的鉴赏 ·····	(244)
第一节	真：艺术形象的可信性 审美心理的真实感 (244)	
一	艺术真实性的主客观因素·····	(244)
二	真正的“美”，必须是彻底的“真”·····	(245)
三	真诚与真实·····	(247)
四	危机：失去了率直与诚挚·····	(249)
第二节	新：激发读者猎奇的快感 增加作品美的吸引力·····	(250)
一	心灵的愉悦，好奇心的满足·····	(250)
二	对传统的继承与反叛·····	(251)
三	新颖性的构成要素·····	(253)
第三节	深：对人和社会的深沉思考 强劲的思想冲击力·····	(255)
一	深厚的生活内涵·····	(255)
二	博大精深的思想·····	(257)
三	颂美揭丑，激浊扬清·····	(261)
四	肤浅轻飘与深沉凝重·····	(263)
后记 ·····		(266)

第一章 中国散文美的嬗变轨迹

第一节 传奇志怪的渊源及流向

一 从巫卜之辞到传奇志怪

我们中国具有悠久的文化传统。中国的文学，已经有了三千多年的历史。而中国的散文，又是反映现实生活的一种重要的文学形式。

中国散文同样有着悠久的历史。关于中国最早的散文，专家们有着各种看法。冯其庸认为，“比较可信的最早的散文，是《商书》的《盘庚》篇”，“这是商代的统治者晓喻他的臣民的一篇文告”，其间大都是运用当时的口语，还有不少生动的比喻，如“予若观火”，“若网在纲，有条不紊”，“若火之燎干原”等。这些比喻，“有的至今还活在我们的口头或书面语言里”，^①由此可见《盘庚》对后世的影响之大。而郭预衡则认为，中国最早的散文，是殷商时代的“甲骨卜辞”，中国散文“就是从巫卜记事开始的”。“殷人非常迷信鬼神，每作一件事都要占卜。这时的记事文字，主要是记录卜辞。”因此，卜辞便成了这时散文的主要内容和形式。^②

我认为郭预衡的看法更接近实际。大凡文学作品均源于生活，当人们在生活中有事要记有感要发时，便会见诸文字或口语，这便是最初的散文形式。而殷人的占卜涉及狩猎、农业、祭祀、战争等方面，因而内容十分广泛。尽管卜辞比较简短，少则

十来字，多则百余字，但它们却是“最简单、最朴素的散文形式”。③由于占卜本身带有迷信和幻想色彩，因而卜辞必然具有传奇志怪的性质。如《卜辞通纂》第四二六片：

王固曰：有祟。八日庚戌，有各云自东国母，戾，亦有出虹自北饮于河。

“有祟”，有虹“饮于河”，这显然是一种揣测、想象，涉及了神话故事，已初具传奇志怪的特色。

殷商的巫卜之辞都是片断的记录文字，既不成篇，也不成章，只能说是最原始、最朴素的散文形式。之后又出现了专为巫卜所用的系统著作《周易》。这些巫卜之辞逐渐向传奇志怪方面发展，到了晚周时期，便出现了一部典型的传奇志怪著作《山海经》。

鲁迅在《中国小说史略》中称《山海经》为“古之巫书”，这不无道理。该书确实记有诸多巫卜之辞、祭祀之礼、巫祝之舞，显然，巫师欲神其术，必生出许多神话故事来。如《精卫填海》：

发鸠之山，其上多柘木，有鸟焉，其状如鸟，文首，白喙，赤足，名曰“精卫”，其鸣自诃。是炎帝之少女，名曰女娃。女娃游于东海，溺而不返，故为精卫。常衔西山之木石，以堙于东海。

此故事写女娃化鸟，口衔木石以填东海，反映了远古人民征服自然的愿望。又如《夸父逐日》：

夸父与日逐走，入日。渴，欲得饮，饮于河、渭；河、渭不足，北饮大泽。未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林。此故事歌颂了以夸父为代表的人民的伟大气魄，赞美了为后人造福的崇高精神。再如《鲧禹治水》：

洪水滔天，鲧窃帝之息壤以堙洪水，不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹，帝乃命禹卒布土以定九州。

本篇颂扬了鲧为了人民利益而不惜牺牲生命的献身精神以及禹继承父志，艰苦奋斗，制服洪水的英雄壮举。这几则故事，无论是女娃化鸟衔木石填海、夸父逐日弃杖化林，还是鲧禹相继治水定九州，无不充满了神奇志异色彩。至于《山海经》中关于西王母的描述，传奇志怪的特色更为明显。且摘几段如下：

玉山，是西王母所居也。西王母其状如人，豹尾虎齿而善啸，蓬发戴胜，是司天之厉及五残。（《西山经》）

西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名曰昆仑之丘。有神人面虎身，有文有尾皆白处之。其下有弱水之渊环之，其外有炎火之山，投物辄然。有人，戴胜，虎齿，有豹尾，穴处，名曰西王母。此山万物尽有。（《大荒西经》）

书中对西王母的形象及所处环境的描写，完全超出了现实中的人和事，其间充满了神异怪诞，梦魇幻想。显然，《山海经》是由殷商时代的巫卜之辞演化而成的一部“巫书”，其内容虽驳杂，但基本特点则是传奇和志怪。正如袁珂序《山海经校注》说：“吾国古籍，瓊伟瑰奇之最者，莫《山海经》若。”④它对中国传奇志怪散文的发展，产生了重大影响。

二 传奇志怪与写景抒情的融合

在南北朝期间，出现了两部图经地志的著作，这就是酈道元的《水经注》和杨衒之的《洛阳伽蓝记》。这两部著作，“行文骈散相间，其中有风土景物描述，也有志怪、征实之文”，⑤给中国古代散文苑囿吹来了一股清风。

《水经注》是一部记述河道的源流及变迁的书，其中有不少关于历史古迹、人物故事以及风俗习惯的描述，特别是对于自然景色、山川风光的描写，具有很高的美学价值。例如对巫峡的描写：

自三峡七百里中，两岸连山，略无阙处。重岩叠嶂，隐天蔽日，自非亭午夜分，不见曦月。至于夏水襄陵，沿泝阻绝。或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵，其间千二百里，虽乘奔御风，不以疾也。春冬之时，则素湍绿潭，回清倒影，绝巘多生怪柏，悬泉瀑布，飞漱其间，清荣峻茂，良多趣味。每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高猿长啸，属引凄异，空谷传响，哀转久绝。故渔者歌曰：巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳！

又如对黄河孟门的描写：

其中水流交冲，素气云浮，往来遥观者，常若雾露沾人，窥深悸魄。其水尚崩浪万寻，悬流千丈，浑洪赑怒，濞波颓垒，迄于下口。方知慎子下龙门，流浮竹，非驷马之追也。

象这样的山水景物描写，历来都脍炙人口。可以说，《水经注》开创了山水散文的新领域，将散文引上了自然美的航道。值得注意的是，作者以清丽秀逸的文笔对山水进行细致入微刻划的同时，不时间以感情的抒发，而在写景抒情之际，亦不失时机地叙述传奇志怪。例如《渭水注》写贞女峡：

其名贞女峡，古来相传，有数女取螺于此，遇风而昼晦，忽化为石。

斯诚巨异，难以闻信；但启生石中，挈瓠空桑，抑斯类矣。物之变化，宁以理求乎？

此间有写景，有志怪，有抒情议论，三者融为一体，形成了扑朔迷离，深邃悠远的境界，为读者提供了想象的天地，这要比单纯的写景多了一点引人的魅力。

《洛阳伽蓝记》记叙了北魏时期洛阳的许多宏伟的寺庙，反映了劳动人民卓越的建筑才能，并间以史事文物的叙述以及园林风景的描写。例如：

僧房楼观，一千余间，雕梁粉壁，青琐绮疏，难得面言。栝柏椿松，扶疏檐溜，丛竹香草，布护阶墀。（《永宁寺》）

至于春风动树，则兰开紫叶；秋霞降草，则菊吐黄花。
（《大觉寺》）

书中在叙事、写人、写景的同时，亦杂以不少的传奇志怪。例如《崇真寺》叙述一个名叫慧巖的比丘（和尚）“死经七日复活，经阎罗检阅，以错召放免”的故事：

慧巖具说过去之时，有五比丘同阅。一比丘云是宝明寺智圣，以坐禅苦行得升天堂。有一比丘云是般若寺道品，以诵经四十卷涅槃，亦升天堂。有一比丘云是融觉寺昙谟最，讲涅槃华严，领众千人。阎罗王曰：“讲经者心怀彼我，以骄凌物，比丘中第一粗行。今唯试坐禅、诵经，不问讲经。”其昙谟最曰：“贫道立身以来，唯好讲经，实不暗诵。”阎罗王敕付司，即有青衣十人送昙谟最向西北门。屋舍皆黑，似非好处。有一比丘云是禅林寺道弘，自云教化四辈擅越，造一切经，人中金像十躯。阎罗王曰：“沙门之体，必须摄身守道，志在禅诵；不干世事，不作有为。虽造作经像，正欲得他人财物。既得财物，贪心即起。既怀贪心，便是三毒不除，具足烦恼。”亦付司，仍与昙谟最同入黑门。有一比丘云是灵觉寺宝真，自云出家之前，尝作陇西太守，造灵觉寺，寺成，即弃官入道。虽不禅诵，礼拜不缺。阎罗王曰：

“卿作太守之日，曲理枉法，劫夺民财，假作此寺，非卿之力，何劳说此！”亦付司，青衣人送入黑门。

这则故事叙述了五个和尚的归宿，有两个因“坐禅苦行”和诵经涅槃而得以升天堂，另三个或因“心怀彼我，以骄凌物”，或因贪心造孽，“三毒不除”，或因“曲理枉法，劫夺民财”而被阎罗王送入黑门，打落地狱。故事虽荒诞不经，却体现了作者扬善

惩恶的态度，起到了刺俗讽世的作用。总之，《洛阳伽蓝记》将史事记述、人物传记、旅行观感、佛事志怪融为一体，借以抒发感情，讽时警世，为散文创作手法的多样化开辟了新路。

三 柳宗元的寓言小品

唐代柳宗元的散文，以其对现实的认识和批判之深刻，对人民的关注和同情之深切而传诵于世。《捕蛇者说》和《段太尉逸事状》，揭露社会现实的黑暗，鞭挞悍将暴卒的暴行，喊出了人民的心声。他的《永州八记》，写景状物，形神兼备，语言冷峭，意境幽邃，堪称山水游记的佳作名篇。而他另一类型的散文，借黑、麋、驴、鼠之类动物，演出人间戏剧，揭示生活哲理，亦给世人留下了深刻印象。此类寓言小品，实则是由巫卜之辞和《山海经》的神祇异物嬗变而成，是传奇志怪的另一表现形式。例如《黑说》：

鹿畏貙，貙畏虎，虎畏黑。黑之状，被发人立，绝有力而甚害人焉。楚之南有猎者，能吹竹为百兽之音。昔云持弓矢罍火而即之山，为鹿鸣以感其类，伺其至，发火而射之。貙闻其鹿也，趋而至，其人恐，因为虎而骇之。貙走而虎至，愈恐，则又为黑，虎亦亡去。黑闻而求其类，至则人也，猝搏挽裂而食之。今夫不善内而恃外者，未有不为黑之食也。

清人王符曾（字锡周）编选《古文小品咀华》时评点说：“此百炼精金也。”作品通过一猎者吹竹引兽射猎反而被黑所食的故事，说明“不善内而恃外”之祸害，虽有几分荒诞，却能发人深省。再如《临江之麋》：

临江之人，畋得麋麇，畜之。入门，群犬垂涎，扬尾皆来，其人怒怛之。自是日抱就犬，习示之，使勿动，稍使与之戏。积久，犬皆知人意。麋麇稍大，忘己之麋也，以为犬良