

文艺学引论

安振兴 陈贻恩 陆予圻 编著

文艺学引论

安振兴 主编

安振兴 陈贻思 陆予圻 编著

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路3663号)

新华书店上海发行所经销 华东师大印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 12 字数: 310千字

1989年2月第一版 1989年2月第一次印刷

印数: 0001—5000本

ISBN7-5617-0309-O/J·006 定价: 2.60元

序

蒋孔阳

三中全会以来，我国的社会生活和文学创作，发生了巨大的变化。相应的，文学思想与观念也发生了巨大的变化。反应到大学的文学教学上，必然会引起同样的变化。这几年，陆续出版的《文艺学概论》的教材，就是明证。虽然撰写的观点、方法和内容，各有不同，但都在改，都在变，则差不多是一致的。在这众多的《文艺学概论》的教材中，我认为安振兴、陈贻恩、陆予圻三位同志合编的一部，又自具有独特的面貌，鲜明的特点，以及不可抹煞的独创性。

首先，在编写的对象上，他们就和一般的教材不同。他们不是为大学本科生的编写的，而是适应师范大学中文系函授自学的需要而编写的。正因为这样，所以对他们提出了特殊的要求：“针对‘成人’和‘自学’两大特点，在内容和形式方面，作了新的探索。”他们探索的结果，既不是以体系的庞大和系统的严密来取胜，也不是以概念的烦琐和知识的堆砌来取胜，而是根据“成人”与“自学”的特点，在编写的方式、款式以及具体的论述上，打破了旧的教材的框框，闯出了一条新的路径。这样，我们读起来，虽然所讲的仍然是《文艺学概论》所讲的一些问题，但却面貌一新，具有新鲜感。

其次，他们把创作论作为全书的中心，重点突出，这就很具特色。一般的文艺学概论，大多是以本质论为重点，反复讲授文学的性质、特征和作用。这需不需要呢？当然也需要。但本书打破了这个框框，他们用不多的篇幅介绍了文艺与生活、文艺的性质与特征之后，很快就转入了创作论，一连讲了六章。这六章，又不是按照一般的讲法来讲，而是分成三个大问题来谈：一是“文艺创作的准备与创作的构思过程”，二是“文艺创作的理想境界”，三是“文艺创作的心理特点”。在这几讲当中，他们把作家深入生活去发掘题材、形成主题的过程，与形象的诞生和典型的塑造的过程，加上作家想象和灵感的思维的过程，相互结合，密切地统一在一起。这样，我们不仅了解了有关文学创作的各种基本问题，而且了解了生活与作家的构思当中密切不可分的辩证的统一关系。我们读创作论，就不仅仅是懂得了一些有关文学创作的概念，而是同时体会到了作家的甘苦、了解到作家创作中存在的一些具体问题。

第三，本书在编排的款式和具体的写法上，尤其别开生面，颇多新意。每一节，都是先在正文前，醒目地提出几个问题，然后才正式进入论述，对所提问题进行分析和论证。最后，又来一个小结性的“本节要点”，把所讲的问题，归纳起来，明确地回答开头所提出来的问题。例如《题材的提炼》一节，开头就提出了三个问题：创作为什么缺乏题材？观察生活的焦点在哪儿？什么是最好的题材？然后，结合具体作家的创作与作品的分析，对所提问题，进行了研究。最后在“本节要点”中，明确地回答了所提的三个问题。这样，学生的学习是有目的的，带着问题来学；老师的回答也是有目的的，针对学生的问题来教。这样一种写法，不仅一般文艺学概论少有，就是有关文艺理论的文章也少有。它实事求是而又理论联系实际，明白清楚，一个脚步一个脚印。

第四，本书为了使所谈的问题，既能揭示它的复杂性，又能显豁醒目，于是常常采用对比的手法，让我们能从不同的方面来

看待同一个问题。例如在讲《主题的形成与作家的生活经验有关》这一问题时，即以《四郎探母》为例，对比了三种情节处理的方法，从而说明同一生活题材可以表现出三种不同的主题：

戏曲《四郎探母》的三种情节的处理，更是政治观点渗入于主题的明证。其一是杨家将兵败，四郎被俘招亲，后闻母至，四郎出关见娘，娘拒之门外，门口高悬宝剑，四郎愧极而自刎。主题是宣扬民族气节。其二是四郎见娘，自愧不已，带罪立功，里应外合，带头破天门阵。这是知过能改，杨家将本色不减。可是这两种情节体现的主题，为慈禧所反对，改为现在的公主盗令，出关见娘，归来缴令的喜剧。……实质上是宣扬满汉和亲。三种情节处理，适应各自的主题要求，表现了不同的政治观点。

最后，除了以上的一些特点，以及其他尚未谈到的特点，如像善于把知识转化为能力等之外，本书还有一个重要的特点，那就是适应成人自学的要求，配合教材的文字内容，另外提供了二十一部录像教学系列片，从而构成视、听同步的信息体系。它们既扩大了学生的艺术视野，又活跃了学生的理论思维，使文艺理论从抽象的概念变成生动的形象。这在我国文艺理论的教学中，应当说是一种创举，值得特别一提。这些录像教学片，我曾经看过一些，的确生动活泼，给我印象很深。

这部教材的主持者安振兴同志，本来我不认识。那是一九八二年四月份，我在广州参加会议，因为脑动脉硬化的毛病发作，晚上从床上摔下来，跌伤了颈脊椎神经，造成上身瘫痪，大小便都不能自理，痛苦异常。就在这时，安振兴同志来到我的身边，细心替我按摩，耐心对我讲解养生之道，从而减轻了我许多的痛苦。他那关心人、乐于帮助人的形象，给我留下了深刻的印象。现在，读到他主持编写的教材，感到他那关心和帮助人的精神，转化成了教学上的诲人不倦，处处替读者设想，因而写出来，也就不同凡响。我读着他编的教材，想到他的为人，我更坚信中国

传统的讲法：文如其人。有安振兴、陈贻恩、陆予圻同志的为人，
所以才有他们这么一部富有特色的教材。

1988年元月

绪 论

一、文艺理论的性质、研究对象和任务

什么是文艺理论、文艺理论的研究对象是什么、文艺理论研究一些什么问题，这是我们在跨入文艺理论科学大门之前首先必须解决的问题。

文艺理论，或称文艺学，它是一门以文学艺术作为研究对象的科学，属于社会科学范畴，是社会意识形态之一。

按照马克思主义的观点，科学研究的区分，“就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象”。（毛泽东《矛盾论》）文艺理论之所以能够成为一门独立的科学，就在于它的研究对象——文学艺术具有特殊的矛盾性，文艺理论最根本的任务就是要研究文学艺术的特殊的矛盾性。

文学艺术特殊的矛盾性就在于它是掌握世界的一种方式，而这种掌握世界的方式是以艺术形象为其主要特征的。人们的意识是社会存在的反映。由于客观世界是错综复杂的，人们的实践活动又是丰富多采的，加之人们的认识能力又是千差万别的，因此，人们可以用不同的方式去认识和反映客观世界。正如马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中所说的：

“整体，当它在头脑中作为被思维的整体而出现时，是

思维着的头脑的产物“这个头脑用它所专有的方式掌握世界，而这种方式是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践——精神的掌握的”。

马克思在这里列举了人们掌握世界的四种方式，即理论的、艺术的、宗教的、实践——精神的，其中“艺术的”掌握世界的方式正是文艺理论这门科学所要研究的内容。

作为文艺理论研究对象的文学艺术是一种复杂的社会现象，它与其它的社会现象有着密切的联系；同时，文艺理论就其方法论而言，应该是一个开放体系，随着自然科学和思维科学的发展，文艺理论的研究方法也不断地创新，文艺理论体系也相应地得到充实和丰富。社会学的研究法、系统分析法、比较研究方法、结构学分析法、精神分析法等已日益为文艺理论教学和研究者所重视，并取得了一些成果。研究方法的多样化，这便促使文艺理论向多方向发展，从而形成了不同的学科。例如，从哲学的角度去研究，便形成了“艺术哲学”或“美学”；从政治学的角度去研究，可以构成文艺政治学；用一般社会学的观点来研究文学艺术的规律，就形成了文艺社会学；还可以从心理学的角度去研究，则形成了文艺心理学；此外，还可以专门研究文学艺术审美方面的规律，便形成另一门学科——文艺美学；我们还可以研究文学艺术各部门的结构层次，这便是文艺体系学。我们所讲的文艺理论则是对文学艺术作全面的、综合的研究，它是从最高层次的哲学方法，即辩证唯物主义和历史唯物主义进行多层次、多侧面的综合研究的结果。

文艺理论是高等学校汉语文学专业的基础课程，也是学习其他课程的基础。从教学角度看，它只能为大家提供最基本的文学艺术的原理和知识，而不可能解决文艺理论的全部问题，我们之所以称之为“文艺学概论”道理就在于此。

文艺理论研究的任务取决于它的研究对象。文学艺术是一种特殊的、复杂的社会现象，因此，文艺理论既要研究文艺的特殊

性，又要研究它的复杂性。具体地说，文艺理论要研究下列几个方面的问题：

首先，要研究文艺的特征，文艺与社会生活、经济基础、上层建筑中的政治等因素之间的关系，从而阐明文艺的本质，了解什么是文艺。

其次，要研究文艺运动和文艺创作中的各种问题，揭示文艺运动和文艺创作的规律，用以指导文艺创作并促进文艺的繁荣和发展。

再次，要对作家及其作品进行研究和评论，帮助作家提高创作质量，同时提高读者的鉴赏水平和评论能力。

最后，还要研究文艺发展历史的各种现象，揭示文艺的发展规律。

二、关于本教材的教学体系

在我国，文艺理论是一门比较年轻的学科，如果追溯到解放前，也只不过是七八十年的历史。在这短短的几十年里，前辈们撰写了上百种的教材和数以万计的科学论文，为我们提供了宝贵的经验和丰硕的成果。但是由于时代的和个人的局限，这些教材还不尽完善，尚需不断发展和创新。解放三十几年来，由于有共产党的领导和社会主义制度的保证，加上文艺理论工作者有了马克思主义作为指导思想，在教材建设上取得了较大的突破。但是由于政治上“左”的思想的干扰，使得有些教材不同程度地存在着一些错误观点或带有经院哲学似的空谈理论的色彩。党的十一届三中全会之后，我国的社会主义经济建设蓬勃发展，取得了可喜的成就。在这种新的形势下，为了适应社会主义精神文明建设的需要，广大的文艺理论教学工作者相繼努力编写以马列主义、毛泽东思想为指导的具有中国民族特点的新教材，取得了可喜的进展。我们吸收了大家的成果，根据“成人”“自学”这两大特点，

编写了这本教材，供成人中文专业教学之用。

本教材的内容除绪论之外，由三个有机联系的单元组成。第一单元：文艺的特征和性质；第二单元：文艺创作的基本过程、作家的创作准备和创作过程、艺术表现以及创作的心理特征等；第三单元：文学艺术的体裁、艺术鉴赏和文艺批评等。这些内容是怎样确定的，它们之间有些什么联系，下面我们简略地阐明几点想法，藉以帮助大家阅读教材。

第一，以唯物论的反映论为出发点。历史唯物主义的认识论告诉我们：存在决定意识，文艺是一种意识形态，当然也是社会存在的反映，这便是我们正确认识文学艺术、打开文艺理论科学大门的一把钥匙。从反映论出发，第一单元论述文学艺术的本质，说明文学艺术是社会生活在作家艺术家头脑中反映的产物、文学艺术反映社会生活的特点以及文学艺术在社会生活中的地位和作用。第二单元是作家和创作论，具体论述作家是怎样用文学艺术的形式去反映社会生活的。着重分析文艺作品的构成因素，文艺创作的基本过程，作家如何深入生活、体验生活和积累素材，作家在创作过程中如何进行形象思维，如何构思作品，以及采用什么创作方法、艺术形式、表现手法来反映生活等等。第三单元是鉴赏论和文艺评论。这是以读者的鉴赏和评论这种特定的方式来检验文学艺术反映社会生活的真、善、美的程度和社会效果。主要阐述如何欣赏文艺作品、艺术鉴赏的规律、文艺批评的标准以及各类体裁的特点及其评论。

第二，以艺术形象为纲。如果把反映论看作是文艺理论的“骨骼”，那么艺术形象就是它的“灵魂”，而创作论则是它的“心脏”。文艺理论之所以成为一门独立的科学，就在于它的研究对象有着自己的质的规定性——文学艺术以艺术形象这一特定的方式认识和反映社会生活。因此，文艺理论的研究和教学，如果离开了艺术形象，就会变成了失掉灵魂的躯壳。第一单元我们首先从文艺与社会生活的关系入手，着重说明文学艺术反映社会生活的

特征。第二单元的核心内容是探讨作家如何塑造艺术形象以及塑造艺术形象的各种规律。第三单元讲述对作家塑造出来的艺术形象如何鉴赏和评价。在教学中，我们如能始终抓住艺术形象这个纲，便可使文艺理论的教学体系更接近它的科学性。

第三，以作家和创作论为重点。理论来自实践，实践为理论提供取之不尽的源泉，推动了理论的发展。文艺理论的主要任务应该是着重研究文艺创作实践中提出的各种问题，总结文艺创作的¹经验，并用以指导创作实践。离开了文艺创作实践，文艺理论便失去了生气，成了空中楼阁。我们认为对作家及其作品的研究在文艺理论教学中应占有重要的地位。本教材以创作论作为重点，用较大的篇幅，尽力去探讨作家如何塑造艺术形象反映社会生活，并介绍创作的全过程以及在创作过程中作家的思维活动、感知、表象、灵感、想象等问题。我们深信，掌握了有关创作论的基本原理和知识，将有助于提高人们的艺术鉴赏水平和评论能力。

三、教学要求和教学方法

(一) 教学要求

- (1) 要求学生初步树立马克思列宁主义的文艺观。
- (2) 掌握比较系统的文艺的基本理论和基本知识，特别是关于文艺创作的基础原理。
- (3) 具有初步分析文艺现象和评论文艺作品的²能力，同时提高艺术鉴赏的能力和培养健康的、高尚的审美情趣，为进一步学习文艺理论和其它课程打下基础。

(二) 教学方法

文艺理论教学为一年。要在这有限的时间内有效地达到上述三点要求，我们不能不讲究教学方法。根据我们多年的教学实践

经验,如果大家能够按照下面几点去做,便可以收到预期的效果。

第一,学点马列。坚持马克思主义、列宁主义、毛泽东思想是我们坚定不移的原则。研究科学有一个哲学基础和方法论的问题,特别是从事于社会科学研究的人都要选择某种哲学和一定的方法论作为他研究问题的指南。我们的文艺理论研究就是以马克思主义、列宁主义、毛泽东思想作为指导思想的。因为马列主义和毛泽东思想是科学的世界观和方法论,它能帮助我们正确揭示文学艺术的本质和发展规律,科学地解释文学艺术的各种现象。

马克思主义、列宁主义、毛泽东思想是文艺理论的哲学基础,马克思主义关于存在决定意识的原理是我们认识文学艺术的本质、特征的基本出发点;马列主义关于经济基础和上层建筑的学说是我们研究文艺的性质、社会作用和发展规律的依据;列宁关于出版物的党性原则和两种民族文化学说为我们批判地继承文化遗产指明方向;毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》等著作里所阐明的关于文艺的基本观点对于我们研究文艺理论仍然具有重要的指导意义。马列主义哲学之所以成为指导我们学习和研究文艺理论的原理,是因为它本身就是人通过实践所获得的,对客观世界认识的最高概括。

马克思列宁主义的经典作家们不仅为我们研究文艺理论提供了哲学基础,同时还为我们解决文学艺术本身的问题树立了范例。经典作家们在他们的许多著作中,运用了他们哲学观点解决了一系列的文艺问题。如:艺术生产与物质生产发展的不平衡关系;艺术的起源问题;现实主义问题;革命悲剧问题;文艺的真实性;美的规律创造;文艺批评;文化遗产的继承和革新;艺术风格的多样化;文艺的党性原则和艺术民主等等。马克思列宁主义关于文艺的一系列观点是他们整个学说的有机组成部分,它大大地丰富和充实了文艺理论的内容,我们必须认真地学习和继承这份宝贵的文艺理论遗产。

长期以来,由于“左”的思想的影响,在文艺理论研究和教

学中存在着教条主义、形而上学和实用主义，妨碍了文艺理论的发展。要尽快地拨乱反正，扫除“左”的思想障碍，真正地探索文学艺术的发展规律，认真地学点马克思主义、列宁主义和毛泽东思想无疑是必要的。当然，我们不能用马列主义来代替文艺理论的研究，正象不能用马列主义代替文艺创作一样。我们反对把马列主义当成教条，那种断章取义的“语录式”的学习方法和单纯用哲学的、政治的分析法去分析文艺现象和文艺作品都是不可取的。对待马列主义的正确态度是一要坚持，二要发展。我们学习马列主义，是要学会运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法去观察、分析和研究各种文艺现象，并从错综复杂、千变万化的现象中找出规律性的东西来。

第二，理论联系实际。理论联系实际是马列主义的精髓。文艺理论是一门理论科学，它来自文艺的实践活动，是文艺运动和创作活动的总结。其理论是否正确要经受实践的检验，经检验被证明是正确的、合乎规律的要坚持，而片面的或错误的可以加以修正。学习文艺理论要从实际出发，而不是从概念出发。从概念到概念，从理论到理论，已被实践证明是一种僵化的方法。只有切实做到理论联系实际，才能学得生动活泼。

理论联系实际很重要的一个方面就是要认真地研究实践中出现的新课题。我们正处在一个伟大的新的历史时期，随着社会主义物质文明和精神文明建设的发展，社会主义文艺已逐步地繁荣起来。这必然会给文艺理论研究提供宝贵的经验和提出许多亟待探讨的新问题。诸如社会主义文艺如何为人民服务、为社会主义服务；社会主义文艺怎样提高艺术质量；文艺如何表现人性；表现手法的创新等等。党的十一届三中全会以来所确定的方针政策，促进了人们的思想解放，为繁荣文艺创作和理论研究提供了根本的保证，使文艺理论的内容不断地得到充实和发展。此外，我们还应加强教学实践活动，自觉地运用所学到的知识去评论作品并积极参加文艺界关于文艺理论问题的讨论，借此加深对于理

论的认识和提高分析问题、解决问题的能力。

第三，根据成人教育的特点，我们采取自学为主、讲授为辅的教学方法。本教材就是供成人学员自学之用，为了便于自学，教材的每一节前面都有个提示，标明重点；后面有个简要的结语，概括要点，加深印象，便于记忆；每一章后面还附有复习思考题。重点是运用理论知识，学会分析具体作品的方法，以期将知识转化为能力。自学教材应详尽，我们力求这样做，但是再详尽的教材毕竟也有它的局限性。因此，除教材之外，我们还准备编写自学指导书和有关的教学参考资料。学员可以根据教学要求，按照指导书的提示和进度安排，认真自学教材，并参考有关的教学参考资料，积极思考，提出疑问，开展讨论，我们相信文艺理论是可以学好的。

第四，贯彻“双百”方针。“双百”方针是发展、繁荣我国社会主义文化艺术的根本方针；“百家争鸣”是一种发展科学的方法，它的基本精神同样适合于文艺理论的教学。在教学中，我们鼓励学员解放思想、独立思考、敢于创新，提倡不同的学术见解开展自由争论，促进文艺理论教学不断地革新和发展。文艺理论是科学，科学要实事求是，来不得半点虚假，我们应当尊重科学。同时，科学的道路是崎岖不平的，要到达光辉的顶点，还需要我们付出艰苦的劳动和不懈的努力。

为了更好地帮助同学自学，我们即将编写《自学指导书》和《录象文字材料》，供大家参考。

目 录

序..... 蒋 孔 阳 (1)

绪 论

- 一 文艺理论的性质、研究对象和任务..... (1)
- 二 关于本教材的教学体系..... (3)
- 三 教学要求和教学方法..... (5)

第一章 文艺的社会性

第一节 文学艺术的起源..... (1)

- 一 文艺起源诸说..... (1)
- 二 各种学说比较..... (5)

第二节 文学艺术的发展..... (7)

- 一 文艺与经济..... (7)
- 二 文艺与政治..... (11)
- 三 文艺与文化..... (17)

练习思考题 1—8..... (27)

第二章 文学的形象性

第一节 文学形象的性质..... (29)

- 一 科学思维与艺术思维..... (29)
- 二 生活真实与艺术真实..... (32)

三 语言艺术与非语言艺术·····	(35)
第二节 文学形象的特点·····	(38)
一 具体性与概括性的统一·····	(38)
二 情感性与思想性的统一·····	(39)
三 意象性与物象性的统一·····	(41)
第三节 文学形象的功能·····	(42)
一 娱乐性与教育性·····	(42)
二 启发性与潜移性·····	(43)
三 想象性与创造性·····	(45)
练习思考题 9—17 ·····	(46)

第三章 文学作品的构成

第一节 文学作品的构成·····	(49)
一 文学作品的内容·····	(49)
二 作品的形式·····	(50)
三 作品内容与形式的关系·····	(51)
四 内容与形式的辩证关系·····	(54)
第二节 作品内容与形式的构成要素·····	(56)
一 作品内容构成的要素·····	(56)
二 作品形式构成的要素·····	(60)
练习思考题 18—21 ·····	(70)

第四章 文艺创作的准备与创作的构思 过程(上)

第一节 文艺创作的准备·····	(71)
一 扩大视野 深入生活·····	(71)
二 丰富知识 提高认识·····	(75)
三 博览精研 提高艺术修养·····	(78)

四 勤学苦练 坚持不懈·····	(79)
第二节 题材的提炼·····	(82)
一 两种不同的反映·····	(83)
二 反映的对象·····	(86)
第三节 主题的形成·····	(88)
一 主题在构思中的重要性·····	(88)
二 主题的形成·····	(89)

第五章 文艺创作的准备与创作的构思 过程(下)

第四节 形象的诞生·····	(98)
一 现实主义塑造人物形象的方法·····	(99)
二 浪漫主义塑造人物形象的方法·····	(103)
三 先有故事,还是先有人物·····	(105)
第五节 情节的展开·····	(109)
一 故事与情节的区别·····	(110)
二 悬念与高潮·····	(112)
三 巧合·····	(114)
第六节 结构的安排·····	(117)
一 结构要把握整个形象体系·····	(118)
二 人物与环境的安排是结构的中心·····	(119)
三 结构的多样性·····	(121)
第七节 语言的锤炼·····	(122)
一 形象化·····	(123)
二 个性化·····	(127)
练习思考题 22—34·····	(130)

第六章 文艺创作的理想境界(上)