

京一师一职教育
公共素质教育

北京师范大学出版社
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

公共素质教育

参 编 章小槟 梁雪漫 岳丽萍 刘胡兵

 北京师范大学出版集团
 BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
 北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学欣赏/王若珺主编. —北京:北京师范大学出版社, 2014. 8
公共素质教育“十二五”职业教育规划
ISBN 978-7-303-17707-3

I. 文… II. ①王… III. ①文学欣赏-高等职业教育-教材
IV. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 168554 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>
电子邮箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷: 三河兴达印务有限公司
经销: 全国新华书店
开本: 184 mm×260 mm
印张: 22.75
字数: 475 千字
版次: 2014 年 8 月第 1 版
印次: 2014 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 35.00 元

策划编辑: 周光明 责任编辑: 周光明
美术编辑: 高霞 装帧设计: 高霞
责任校对: 李菡 责任印制: 马洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前言

“书籍是人类进步的阶梯”，这个“书”应该是指所有关于自然科学知识和社会科学知识的“书”；“读一本好书，就像和许多高尚的人谈话”，这个“书”不但能给人知识，而且给人精神方面的陶冶和审美的愉悦，我想，她应该是文学。

文学欣赏是一个过程，指对于文学书籍的阅读——分析——理解的过程，更重要的是从这个过程中吸收知识，充实自己。作为大学生应该了解阅读的重要性，并且把阅读变为一种习惯。

文学欣赏是一种审美。文学是美的反映，无论自然之美、人性之美都是她永恒的主题。文学使我们思接千载，视通万里：可以感叹“吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘”，也可以感慨“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”；可以感受“金戈铁马”“大江东去”；也可以体悟“才下眉头，却上心头”。从“骏马秋风塞北”到“杏花春雨江南”从“满地黄花堆积”到“山花烂漫”，从“执手相看泪眼”到“月上柳梢头，人约黄昏后”也不过转瞬之间。

文学欣赏是一种乐趣。当你读一本好书，进入到作者所营造的文学世界，与一首诗心有灵犀，与一篇散文娓娓而谈，与一位小说的主角同呼吸共命运，或者在影视剧里找到一个知音，觅到一位偶像，这都是心灵的共鸣。文学可以怡情，也可以遣性，对于文学的欣赏可以提高个人的修养，陶冶我们的情操从而使人文素质得以完善。

北京师范大学出版社组织编写《文学欣赏》，可见其对素质教育的重视，我们十分荣幸地借这样一个宝贵的机会与读者交流读书的体会和感悟。作为一线教师，在长期的语文教学中也积累了一些文学欣赏方面的技巧，可以帮助读者在阅读和欣赏过程中提高效率，加深理解，增强审美的愉悦。

这本书汇集了编者多年的教学经验，更是编者多年读书经历的理性升华，以多读书，读好书为目的，试图使读者在阅读过程中更加理性深入地理解阅读对象，提高阅读质量，为高职院校学生乃至所有读书爱书者人文素质的提高略尽绵薄之力。因此，我们首先在总论部分对文学欣赏的性质、特点和相关的文体知识做了梳理（第一模块），然后按照文体样式依次对诗歌（第二模块）、小说（第三模块）、散文（第四模块）、戏剧（第五模块）和电影文学作品（第六模块）的欣赏做了系统的指导，包括文体知识、欣赏技巧、欣赏所需的背景知识和实例等方面的内容。

本书由天津公安警官职业学院王若琚担任主编，具体编写情况是：王若琚、安徽城市管理职业学院章小楦负责编写第一模块文学欣赏总论、第二模块诗歌欣赏；天津公安警官职业学院关利负责编写第三模块小说欣赏；天津公安警官职业学院马静影、新乡职业技术学院梁雪漫负责编写第四模块散文欣赏；天津机电职业技术学院宋书琴、华北水利水电大学岳丽萍负责编写第五模块戏剧欣赏；王若琚和扬子职业技术学院刘

胡兵负责编写第六模块电影文学作品欣赏。全书由王若琚统稿。

由于编写者都是来自教学一线的青年教师，水平和能力有限，书中不足之处在所难免。恳请教育界同仁和广大读者对本书的不当和不足之处给予批评指正。

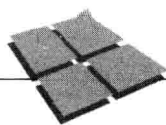
本书在编写过程中参考了诸多同行的著作，并引用了部分资料，在此谨向这些作者表示真诚的感谢。此外，天津公安警官职业学院的各位院领导在本书的编写过程中为编者提供了诸多支持和帮助，在此一并致谢。

本书有电子课件或教案，联系电话 010—58802751。

编 者
2014 年 4 月

目 录

第一模块 文学欣赏总论	(1)	三、中国现代诗歌概况	(80)
第一节 美与审美欣赏	(1)	四、中国当代诗歌概况	(81)
一、美的特征	(2)	第三节 外国著名诗人举要	(81)
二、美的形态	(4)	一、欧洲古代诗人	(82)
三、审美欣赏	(8)	二、文艺复兴时期的诗人	(83)
第二节 审美感受与文学的 美感	(11)	三、古典主义与启蒙主义时期的 诗人	(84)
一、美感的特征	(11)	四、浪漫主义文学时期的诗人	(86)
二、文学的美感	(14)	五、批判现实主义文学时期的 诗人	(89)
三、审美感受的差异性和共同性	(17)	六、无产阶级诗人的创作	(90)
第三节 文学的审美特征	(19)	七、现代主义文学与诗歌创作	(91)
一、文章与文体	(19)	八、东方文学与诗人	(93)
二、文学欣赏客体——文学	(21)	第四节 中国古典诗歌欣赏	(96)
三、文学的特点	(22)	一、先秦时期诗歌欣赏	(96)
四、文学的风格	(25)	二、两汉至南北朝诗歌欣赏	(100)
第四节 文学欣赏能力基础 培养	(31)	三、唐五代诗词欣赏	(104)
一、常用技巧	(31)	四、宋元明清诗词欣赏	(108)
二、修辞手法	(44)	第五节 中国现当代诗歌欣赏	(116)
第二模块 诗歌欣赏	(51)	一、现代诗歌两首	(116)
第一节 诗歌文体概述与欣赏 技巧	(51)	二、当代诗歌两首	(120)
一、诗歌文体概述	(51)	第六节 外国诗歌欣赏	(123)
二、诗歌欣赏技巧	(58)	一、文艺复兴时期诗歌二首	(123)
第二节 中国诗歌发展概述	(70)	二、抒情诗三首	(125)
一、中国古代诗歌的萌芽与发展	(70)	三、近现代诗四首	(131)
二、中国古代诗歌的成熟	(73)		

第三模块 小说欣赏	(136)
第一节 小说文体简述与欣赏技巧	(136)
一、小说文体简述	(136)
二、小说的审美特征	(136)
三、小说的欣赏技巧	(140)
第二节 中国小说发展简述	(144)
一、古典小说	(144)
二、现代小说	(149)
三、当代小说	(149)
第三节 中国小说作品欣赏	(150)
一、早期小说	(150)
二、唐传奇	(152)
三、明清小说	(154)
第四节 外国小说作品欣赏	(177)
第四模块 散文欣赏	(190)
第一节 文体概述与欣赏技巧	(190)
一、散文的概念	(190)
二、散文的特点	(190)
三、散文的分类	(191)
四、散文的欣赏技巧	(192)
第二节 中国散文发展简述	(195)
一、先秦时期的散文创作	(195)
二、中国散文的发展期	(196)
三、中国散文的成熟期	(196)
四、现代散文创作	(198)
五、当代散文创作	(198)
第三节 中国古典散文欣赏	(200)
第四节 中国现当代散文欣赏	(212)

第五节 外国散文欣赏	(230)
第五模块 戏剧欣赏	(245)
第一节 戏剧的特点与欣赏技巧	(245)
一、戏剧的特点	(245)
二、戏剧的欣赏技巧	(248)
三、中外戏剧欣赏比较	(249)
第二节 戏剧发展概述	(250)
一、戏剧的概念	(250)
二、中国戏剧的产生与发展	(250)
三、国外戏剧发展概述	(252)
第三节 中国古典戏剧欣赏	(253)
第四节 中国现当代戏剧欣赏	(264)
第五节 外国戏剧欣赏	(282)
第六模块 电影作品欣赏	(306)
第一节 电影艺术的审美特征与欣赏技巧	(307)
一、电影艺术的审美特征	(307)
二、电影艺术的欣赏技巧	(310)
三、电影欣赏的具体层面	(314)
第二节 中国电影发展简史	(318)
一、第一次浪潮	(319)
二、第二次浪潮	(324)
三、第三次浪潮	(327)
第三节 中外电影作品欣赏	(334)
一、早期电影经典欣赏	(334)
二、类型片经典	(339)
三、爱情伦理片作品欣赏	(348)
参考书目	(357)

第一模块 文学欣赏总论

要点：文学欣赏是一种特定的审美形式，是一种高层次的阅读方式。因此，要成功地欣赏文学作品，必须对欣赏的目的——美和文学中蕴涵的美有所了解；还要对欣赏手段——审美过程进行把握。文学的美属于艺术之美，它与自然美和社会美有着本质的不同，由于审美主体的不同，对于文学中的美也会产生不同的审美感受，因此文学欣赏中就会出现各种可能性，千变万化之中会给人以无穷的审美愉悦。我们以美——审美——审美感受为切入点，以文学审美为落脚点，对文学欣赏知识和技巧做全面的理性的了解和分析。

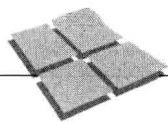
写作对于大学生来说虽然不是一件容易的功课，但至少不是陌生的活动。从小学时代的组词造句到后来的记叙文写作，每个人的写作经历加起来都不会少于十年，当然是否能写好是另外一回事。很多人都觉得写作是一件很令人头痛的事情，因此对别人的写作也抱了同样的揣测，于是大部分中国学生的阅读经历都变得很乏味、很被动，更有甚者对全部以母语写出的作品的阅读只局限于十几年来的教科书，更不要说对作品的欣赏了。实际上，阅读是很快乐的享受，而文学欣赏作为一种有目的性的高层次阅读，更是如同和作者作了一次有趣的交谈，如同在作品中做了一次游历，甚至如同你又创造出一件新的作品也未可知。西方有一句谚语：有多少读者就有多少哈姆雷特。这句话被中国化之后就是：有多少读者就有多少“林妹妹”。当然，现在的经典阅读已经起了很大的变化，但是，谁会不愿意重新创造出一个心目中的偶像呢？不是大众的、千篇一律的，而是个性的、只属于自己的，文学欣赏正是这样一个在阅读中理解，在理解中创造的过程。所以，让我们读书吧！

在我们产生了足够的阅读热情之后，还需要解决一些认识和技术环节的问题。首先，不是所有的文字都是用来欣赏的，我们必须对一些司空见惯的概念，比如文章、文体、文学等作一下区分，厘清它们的含义；其次，不是所有文体都是可以欣赏的，因此我们要把具有欣赏价值的那部分独立出来；最后，非常关键的，由于文体特征的不同，欣赏的目的和读者的期待视野也就不一样，因此我们必须清楚我们欣赏的文体种类和使用的方法。更重要的应理解阅读和欣赏的实质是审美的过程，我们从欣赏这种审美过程中获得美感，这是文学欣赏的最终目的。

第一节 美与审美欣赏

平时我们自以为熟知“美”“美感”和“审美”这些概念，其实我们的认知基本上都是浅层次的，并没有进行过深入的思考，更是难以区分其真正的含义。所以，在以审美为核心的文学欣赏活动中，我们必须首先廓清这些概念的内涵与外延、区别与联系。

美是什么？这是关于美的本质的问题。古往今来，无数艺术家、哲学家和文学家对此给出了各自不同的答案，但大家却不约而同地承认，找出这个问题的答案是困难

的，正如列夫·托尔斯泰所说的那样：“‘美’这个词儿的意义想来当然已经是大家知道和了解的。但事实上这个问题不但没有明白，而且，虽然 150 年来——自从 1750 年鲍姆加敦为美学奠定基础以来——多少博学的思想家写了堆积如山的讨论美学的书，美是什么这一问题却至今还完全没有解决，而且在每一部新的美学著作中都有一种新的说法。……‘美’这个词儿的意义在 150 年间经过成千上万学者的讨论，竟仍然是一个谜。”^①现在距离托尔斯泰写下这段话又有 100 多年过去了，这个问题依然众说纷纭，没有确切的答案。幸而我们研究的并非美学，不必对这个问题去追根寻源，但是，既然我们寻找并欣赏的是文学中的美，所以我们至少应该知道并了解一些有关美的知识。

我们对于美的了解在日常生活中常常是零碎的、笼统的，并且对于美的判断是“仁者见仁，智者见智”的。究竟有没有一个统一的标准呢？美又是如何成为美的呢？我们可以从以下方面进行认识。

一、美的特征

（一）形象性

美的本质是抽象的，但美的事物则必须是具体的、感性的。任何抽象的概念或道理，可以是非常正确的，但却不是审美对象。作为审美对象，无论是自然美、社会美，还是艺术美，都必须有具体感性的形象。

比如，在自然领域中，大熊猫的美就表现为白茸茸的绒毛，黑乎乎的眼圈、耳朵和四肢，一副憨态可掬的神态等形象特征。

在社会领域中，我们说某个人情操高尚，心灵很美，这并不是说这种精神美可以离开一定的感性形象。相反，这种美正是通过人物一定的言谈、举止、行为等感性活动体现出来的。人们只有通过这些外在的感性活动才能领悟到人物内在的心灵美。试想，离开了雷锋的言语行动，何谈雷锋的心灵美呢？

再比如，在艺术领域中，一部作品如果没有个性鲜明的艺术形象，只是图解某种政治思想或道德观念，那么不论它所表达的思想观念有多么正确和崇高，也不可能有艺术美可言。中国古典名著《红楼梦》之所以具有历久不衰的艺术魅力和艺术美，就是因为它给我们提供了一幅中国封建社会末世的矛盾百结、色彩斑斓的典型图画，给我们塑造出了好几百个生动具体的人物形象。

当然，审美也需要理解，但这种理解并不是脱离了形象的抽象思维，而是融解、渗透在形象中的体验和品味。离开了事物的感性形象，也就无所谓审美了。

总之，美的事物总是具有形象性的。在一定意义上说，没有形象性，也就没有美。正如黑格尔所说：“美只能在形象中见出。”^②

（二）感染性

凡是美的事物都能激发人的感情，使人们在精神上得到很大的愉悦与满足。无论是漫步于西湖之滨，还是徜徉于苏州园林；无论是倾听优美的乐曲，还是观看书画作品，人们都会情不自禁地产生心旷神怡之感。美的这种性能，就是美的感染性。

^① 列夫·托尔斯泰. 艺术论. 13 页, 北京: 人民文学出版社, 1958.

^② 黑格尔. 美学. 第一卷. 161 页, 北京: 商务印书馆, 1979.

美的感染性离不开美的形象性。电影、戏剧、音乐、小说、雕塑等各种艺术形式都是通过生动的形象来感染读者和观众的。没有形象性也就谈不上什么感染性。而美的形象之所以能够感染人，其根本原因在于，其中具有某种能引起我们“想起人以及人类生活”的某种东西，这种东西的核心，就是以感性形式显现出来的人的自由创造的本质力量。

无论是自然的、社会形态的美，还是艺术形态的美，其直观形象性的特征，总是和情感愉悦性的特征密切联系着的。因为对于美之所以为美来说，这两方面本来是相辅相成、相得益彰的。也就是说，只有具体可感的形象，并且是给人愉悦的形象，才真正是美的。反过来说，能够强烈地激动人们的感情、使人顿生爱慕之心的东西，必定是那些生动而鲜明的形象性的东西。单就具体形象性来说，并不能保证某个人和某件物一定是美的，因为丑的东西，也是表现为某种具体形象的。一般的广告招贴、科学挂图之类，也是以形象来表现的，但是它们并没有绘画艺术那样的美。由此可以看出，形象要成为美，必须同时还要具有使人产生情感愉悦的力量。

当然，美的感染性特点要实现出来，离不开一定审美主体的条件。只有当对象富于内容意味的形象同人的—定情感心理相对应时，主体才会产生强烈的共鸣，受到美的感染。

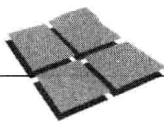
(三) 功利性

美是社会实践的产物。实践是有目的性和功利性的，所以美也是有功利性的。从美的形成看，实用价值是先于审美价值的。只有首先对人有—益的、有利的、有用的，然后才可能成为美的。在原始社会里，人们面临的最迫切的问题是解决“吃、喝、住、穿”的问题，人们总是以实用为目的来从事自己的活动，以实用的眼光来看待周围的一切。即使被后人命名为“艺术”的东西，它的出现首先也是为了适应原始人生产劳动的需要。例如，原始的爱斯基摩人跳所谓“海豹舞”，模仿海豹的动作，伏在地上昂着头，冷不防向海豹袭去。他们并不是创造什么美的艺术，而是把它作为猎取海豹的训练，以便获得更多的海豹。可见，人类之所以需要美、追求美就因为它对自身有用。当然，美的功利性并不只是表现在物质方面，更重要的还是表现在精神方面。齐白石画的“虾”不能吃，徐悲鸿画的“奔马”不能骑，黄胄画的“毛驴”不能驮东西，但是，它们可以丰富人们的生活，陶冶人们的性情，启发人们的思想，使人们的视野更加开阔，品格更加高尚，灵魂更加纯洁，精神更加振奋。这种性能叫做精神的功利性。所以鲁迅指出：“享乐着美的时候，虽然几乎并不想到功用，但可由科学的分析而被发现，所以美的享乐的特殊性，即在那直接性。然而美的愉悦的根底里，倘不伏着功用，那事物也就不见得美了。”^①

(四) 客观社会性

美不是主观的，而是客观的。承认美的客观性，就意味着肯定美是一种客观存在着的现象，即不以个别的审美者的主观意识、主观情感为转移。具体讲，美的客观性包括两方面的含义，一是指美不是存在于审美者的意识中，而是存在于客观的对象世界中；二是指美的事物中蕴含有不依审美者的意志为转移的客观社会生活内容。

^① 鲁迅. 鲁迅全集. 第四卷. 207、208页, 北京: 人民文学出版社, 1981.

美不是自然的，而是社会的，不仅社会美、艺术美是社会的，而且自然美也是社会的。美的社会性也包含两方面的含义，一是指美从本质上讲不是事物的某种与人无关的自然属性，而是事物的一种社会价值或社会属性；二是指美根源于人类的社会实践，它是随着人类社会实践的发展，随着人的自由创造的丰富性在对象世界中的不断展开，而不断丰富并发展起来的。美虽然可以脱离个别的审美者的感受而独立存在，但是它却不能脱离人类社会，脱离社会实践的主体——人。美是为人而存在的，在人类社会产生之前自然物是无美可言的。

二、美的形态

根据不同类型的美的存在状态、特征以及体现美的本质的方式，美的事物和现象可以分为自然美、社会美和艺术美三种形态。我们着重介绍与文学欣赏关系最为密切的艺术美。但是，我们通常说艺术源于生活，高于生活，可见，无论是自然还是社会生活都是艺术的创作源泉，因此，对于前两者我们也有必要略知一二。

（一）自然美

自然美是指自然事物和自然现象的美。自然美一般分为两种：一种是未经过人类加工改造过的自然的美，比如曹操在《步出夏门行》诗中写道：“东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛耸峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。”这就是典型的自然风光，让我们领略到大自然的雄浑、壮美；另一种是经过人类加工改造的自然美，比如陶渊明在《归园田居》中描绘了这样一幅图景：“方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。”这也是写景，与前者比较就可以看出，这首诗着重写的是田园画面，也就是陶渊明所向往的“久在樊笼里，复得返自然”的“自然”，是没有任何羁绊的农村生活，是被劳动人民加工过的自然。

从中我们不难看出自然美是社会性和自然性的统一，其本质就在于自然事物以其特有的属性、特征，直接或间接地体现了人的自然创造力量，人们从中可以直观到自身的智慧、意志、才能、力量，从而感受到某种审美愉悦。

自然美的特征表现在以下三个方面：

1. 自然性和社会性的有机统一

自然事物之所以美，是离不开其自然属性的：松柏能够象征人的高尚节操，是因为松柏具有四季常绿、傲然挺拔、枝干遒劲等自然特点；梅兰竹菊之所以被喻为“四君子”，也是由于它们各自的自然属性——梅的冰肌玉骨，兰的幽静清芳，竹的虚心有节和菊的傲霜斗雪。没有这些自然属性作为基础，其美的社会性也就无法显现了。因此，看不到自然事物的自然属性在构成自然美中的作用，显然是错误的。但是否定自然美的社会属性同样也是错误的。比如周敦颐在著名的《爱莲说》中写道：“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植。”显然，莲如果不具备这些自然属性，就失去了周敦颐所描述的清廉自处的君子品质的基础；同理，莲在中国的土地上生长了数千年，只有周敦颐之后的人才会将它与君子联系在一起，是因为周敦颐在自身的社会实践中对于高洁品质的感受映射到了莲的这种自然属性上，才形成了人们对于莲的美的偏爱。

2. 形式胜于内容

与其他类型的美相比,自然美最显著的特征是偏重于形式。人们往往被自然物的形式所吸引,而很少顾及它所反映的社会内容,尤其在自然物的形式与内容发生矛盾时,人们也多以自然形式的美丑确定自然物的审美价值,比如蝴蝶是害虫,但它五彩斑斓的双翅和翩翩起舞的姿态还是受到人类的青睐。

3. 富有多样性

自然事物的属性和特征是多种多样的,就自然事物自身的变化而言,在不同时空条件下,它们的自然状貌就会有所不同。这种多样性是客观的存在,同时也受自然物与人的不同联系的影响,比如审美主体与审美对象的位置发生变化时,自然物便呈现出不同的美,比如苏轼的《题西林壁》——横看成岭侧成峰,远近高低各不同——就是最形象的例子。

(二)社会美

社会美根源于人类的社会实践,其本质就是人的自由创造力量在社会事物中的直接体现。其特征表现在:

1. 社会美具有显著的社会物质功利性

包括其物质实用性和道德、理想的进步性。人类的创作物——包括精神和物质两个方面——只有符合社会的进步和历史的发展才是美的,所以社会美与善是密切相关的。

2. 社会美重在内容

社会美都与人们社会实践活动的具体内容相联系,它直接地显示人的自由创造的本质力量,因此,社会美的内容在审美中占有突出的地位,而其形式则往往被忽略。

3. 社会美具有相对稳定性和确定性

其确定性是在美丑之间不容混淆;其稳定性是说社会美一旦形成,它的变化就会很微小而缓慢。

(三)艺术美

生活是艺术美的唯一源泉。自然美的形式胜于内容,社会美的内容重于形式,而艺术美则要求内容和形式完美有机的统一。

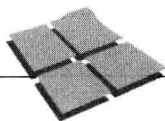
1. 艺术与生活的关系

(1)艺术美与生活美

在美学史上,对艺术美与现实美的关系曾有两种根本对立的观点。黑格尔主张艺术美高于现实美,并竭力贬低现实美,把美学的研究对象局限于艺术美。车尔尼雪夫斯基则认为艺术美源于现实美,现实美高于艺术美,贬低艺术美的审美价值。

我们认为这两种观点都是片面的,我们既要看到艺术美源于现实美,不如现实美广阔、丰富、生动的一面,又要看到艺术美高于现实美,比现实美更强烈、更集中、更典型、更理想,因而具有更大审美教育作用的一面。

艺术美以实践中的现实生活美为源泉,但它并不是现实生活美的某种苍白无力的模拟。艺术美是对现实生活美的能动反映,是对生活美进行高度的艺术概括的结果。它比生活美具有更强烈、更长久的魅力。正如毛泽东同志所说:“人类的社会生活虽是文学艺术的唯一源泉,虽是较之后者有不可比拟的生动丰富的内容,但是人民还是不满意

于前者而要求后者。这是为什么呢？因为虽然两者都是美，但是文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”^①这就是说，比之现实生活的美，艺术美是一种高级形态的美。

艺术美来源于生活美，但并不是说生活中美的事物反映到艺术中来就一定能成为艺术美。这里还有个艺术家如何反映的问题。如果艺术家能以正确、进步的世界观为指导，给生活美以正确的审美评价和真实的反映，加上精湛的技巧和优美的形式，那么创造出来的作品就会具有艺术美的魅力，如果艺术家以错误、落后的世界观为指导，给生活美以错误的审美评价和歪曲的反映，并在形式上丑化它，那么创作出来的作品就无艺术美可言，而只能是艺术丑。

(2) 艺术美与生活丑

艺术是生活的反映。生活中有美也有丑，因此，艺术的表现内容也包括丑的因素。生活丑也是艺术的源泉，但对直接刺激感官的丑的因素要有所舍弃和含蓄。鲁迅先生说过“譬如画家，他画蛇、画鳄鱼，画龟，画果子壳，画纸篓，画垃圾堆，但没有谁画毛毛虫，画癞头疮，画鼻涕，画大便，就是一样道理”。这就是说，有些生活中丑的东西是不应该进入艺术的，不应该不加选择地展览生活中的丑。

艺术所要表现的丑，主要是指社会生活中具有一定代表性的丑恶现象，即那些集中反映社会生活本质的消极方面。如剥削压迫者的丑恶形象，道德品质卑劣的人物性格，以及诸如此类的丑恶现象。

现实生活美可以构成艺术美，现实生活中的丑也可以转化为艺术美。那么生活丑是怎样转化为艺术美的呢？生活丑可以转化为艺术美，并不是说生活中丑的东西经过典型化进入作品之后，丑本身就成为美的东西了。丑的东西虽然进入了艺术作品，但其本身依然是丑的。典型化越高，它就变得越丑。生活丑转化为艺术美有两个含义。其一，从形式上看，由于艺术家通过准确的表情、典型的动作、生动的语言等，鲜明生动地把丑恶的人物表现出来，这个作品就有了形式上的美。人们常说某个演丑角或反面人物的演员表演得十分出色，把丑恶人物演得很像，这就肯定了他的表演技巧高明，有审美价值。其二，从内容上看，由于艺术家在作品中用批判、否定的态度去描写、塑造丑的事物，在丑的形象上倾注了艺术家憎恶的感情色彩，从而使它成为一个自我否定的形象。例如，罗丹的雕塑《欧米哀尔》，塑造的是一个丑陋的老娼妇，但是由于罗丹在作品中注入了自己的批判态度，从而使作品的内容有了美的内涵。由此可见，是善使生活丑转化成了艺术美，如果没有善的作用，作家对丑的事物不但不采取否定的态度，反而采取同情和欣赏的态度，那么，只能是把生活丑转化为艺术丑，而不可能转化为艺术美。

2. 艺术美的具体表现

(1) 真实性

一件优秀的艺术作品首先要有真实性，它必须是社会生活的真实反映。艺术来源于生活，又高于生活，因此，艺术真实高于社会生活的真实，艺术的真实不是细节上的真实，不是一言一行、每个情节、每个人物都是生活的机械反映，而是生活本质的

^① 毛泽东。毛泽东选集。818页，北京：人民出版社，1991。

真实，它要反映的是生活的本质和规律。

社会生活中的一切事物、现象，有美的，有丑的，有真的，有假的，有令人兴奋的，也有令人悲哀的。艺术不是对生活简单的复制和模仿，而是从生活中找到创作的素材，经艺术家的艺术加工处理，以生动鲜明的艺术形象去揭示社会的本质和规律，歌颂生活中的真、善、美，鞭挞生活中的假、恶、丑。如鲁迅先生就是从中国封建社会大量真实的现象中创造出了祥林嫂、孔乙己等艺术形象，揭示出当时劳动妇女的悲惨命运和下层知识分子的不幸遭遇，从而剖析了中国封建社会吃人的本质。鲁迅笔下的祥林嫂、孔乙己不可能与生活中的祥林嫂、孔乙己在每一个细节上保持一致，可它高就高在艺术中的祥林嫂、孔乙己代表了中国劳动妇女和中国知识分子在封建社会的典型命运，是社会生活本质的真实反映。因此艺术作品在真的本质的前提下难免有假的人物、假的情节，但这些假人物、假情节也是社会生活本质的真实反映，是为揭示社会本质服务的。因此鲁迅笔下的这些假人物、假情节比生活中的原型更真实。

(2) 倾向性

一件优秀的艺术作品，除了要具有真实性的特点，还要有倾向性。马克思、恩格斯认为，进步的倾向性是一切真正艺术的优点。恩格斯在给敏·考茨基的信里说“悲剧之父埃斯库罗斯和喜剧之父阿里斯托芬都是有强烈倾向的诗人，但丁和塞万提斯也毫不逊色，而席勒的《阴谋与爱情》的主要价值就在于它是德国第一部有政治倾向的戏剧。现代的那些写出优秀小说的俄国人和挪威人全是有倾向的作家。”这就是说，无论过去还是现在，在一切艺术作品中都或隐或现、或多或少地表现出政治倾向性。

倾向性是艺术作品的生动内容的有机组成部分，是从艺术作品的整个形象体系中，从实际的冲突及性格发展的逻辑中产生出来的，它不违反生活的真实性。但取决于作者的整个世界观体系。因为任何作者都是生活在社会中的，他所创作的艺术作品总要渗入他的立场、观点和方法，总要表达出他爱什么、恨什么，所以，政治倾向性是何作品中都客观存在的事实。但是，马克思主义经典作家认为艺术作品的倾向性愈隐蔽愈好。因此，艺术家要把倾向性融化在艺术形象中，融化在人物性格和具体行动中，也就是融化在作品的整个艺术结构中，而不能简单地当成口号或是自己思想、愿望的体现。在我们的欣赏过程中，要坚持积极的、进步的倾向性，反对和批判消极的、落后的倾向性。积极、进步的倾向性是作品艺术美的重要方面。

(3) 典型性

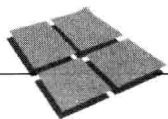
艺术作品是通过塑造鲜明、生动的形象来反映生活，表现艺术家的思想情感的。因此，艺术形象的典型性决定了作品对生活和艺术家审美理想的反映深度和广度，从而在一定程度上决定了作品的艺术价值。作品艺术形象的典型性愈高，其美学价值也就愈高，其表现出的艺术美也就愈生动。

(4) 独创性

艺术贵在独创。艺术的独创性表现在选材、立意、语言、人物形象等各个方面。艺术具有独创性，是艺术家对生活的深刻洞察力和创新精神的表现。艺术作品愈具有独创性，其美学价值就愈高。相反，人云亦云的艺术，其美学价值则极为有限。

(5) 民族性

艺术的民族性是艺术独创性的特殊表现。艺术作品的民族性愈强，在世界的范围

内就愈有独创性。因此,愈具民族性的艺术,就愈能为人们所接受,进而成为世界的艺术。这是为古今中外的文学艺术史所充分证明了的。莎士比亚、列夫·托尔斯泰、鲁迅之所以是世界的,就因为他们首先是英国的、俄国的、中国的。任何忽视、否定文学艺术民族性而又侈谈其世界性的理论观点都是错误的。浓郁的民族风格、民族特点是作品艺术美的重要方面。

三、审美欣赏

所谓审美欣赏,简单地说,就是欣赏者对美的事物的具体把握。审美欣赏有自己的特点和规律。研究这些特点和规律,有助于指导人们的审美实践,提高人们的审美水平和审美能力,推动美的创造活动的健康发展。我们将分别说明审美欣赏中的主体和客体的主要特征及其相互关系,说明审美感受的差异性和共同性,探讨人们的审美标准问题。

(一)审美欣赏中的主体和客体及其相互关系

在审美欣赏中,美的事物叫审美客体(审美对象),进行审美活动的人叫审美主体。

审美欣赏活动,首先,要有一个美的事物存在,只有为审美主体提供了审美对象,审美活动才能进行。其次,审美客体对审美主体具有规范、制约作用。比如,我们听到进行曲,精神会为之振奋,而听哀乐就会感到心情压抑、沉闷、悲痛。可见,主体对审美对象的评价和判断,大体上应和客体规定的范围、方向、路线相一致。此外,在艺术美的欣赏中,艺术种类和体裁对主体有着特殊的规定和限制。如音乐只能听不能看,绘画、雕塑只能看不能听,文学形象既不能看也不能听,只能通过联想来感受。

在审美欣赏中主体对客体的反映,允许和要求主体根据自己的生活经验,特别是审美经验去积极地追寻和发现客体的美。如徐志摩的《再别康桥》诗中写道:“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘,波光里的艳影,在我的心中荡漾”“那榆荫下的一潭,不是泉水,是天上虹揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。”不难看出,在这里主体不是在被动地接受客体,而是主动地对客体进行丰富、补充和再创造,并从中得到无穷的乐趣。

在审美活动中,客观存在的美的事物,一方面,若无人去欣赏它,其审美价值就无法实现;另一方面,若主体视听感觉器官不健全或缺乏必要的审美能力,也无法与客体构成欣赏关系。可见,在审美欣赏中,审美主体与客体是相互依存缺一不可的;在审美欣赏过程中,审美主体与客体是由对立逐步走向统一的。审美主体对客体从接触到接受,要有一个逐步接纳的过程,在这个过程中,主体展开了活跃的心理活动,逐渐消除了与客体的疏远性,主、客体之间才由矛盾对立,趋向融合统一,最终构成欣赏关系。

(二)审美客体的特征

只有美的事物,人们才有兴趣去欣赏它,才能成为审美客体。那么,什么样的事物才是美的事物呢?

1. 美的事物必须具有两重性

第一,客体的东西表现了主体的东西。比如,人们一般都喜欢花,原因就是花能给人以美感。有些花人们还赋予其美好的象征意义。如“莲,花之君子者也”“牡丹,花之富贵者也”。

花的颜色、形状、姿态等属于客体的东西，却表现了情感、愿望、理想等主体的东西。客体的东西表现了主体的东西才是美的。

第二，自然的東西表现了人的东西。属于自然美的事物，人们之所以觉得它美，是因为人们从这些事物中，可直接或间接地看到人的才能、智慧，即人的自由创造力量。比如，人们经常写诗、作画赞美黄河、长江，就是因为人们经过世代实践，已掌握了黄河、长江的自然规律，并使之成为人类造福。人们在对其的欣赏中，看到了改造自然的胜利，感到了自己创造力量的强大。因此，黄河、长江才成为人们欣赏的对象。所以，自然的東西表现了人的东西才是美的。

第三，个性的东西表现了社会的東西。我国历史上爱国诗人屈原、民族英雄岳飞、文天祥等人的事迹为什么被人们世代传颂？就是因为他们的爱国精神、民族气节是被社会上各个不同的时代、不同的阶级、不同的民族所共同敬仰的。他们的这种精神和气节是整个社会所需要和提倡的，体现了社会美，因此才会被人们世代颂扬。可见，个性的东西表现了社会的東西才是美的。

总之，属于客体、自然、个性的东西，表现出主体、人、社会的東西，只有具备了这种两重性的事物才是美的事物。

2. 要有完整生动的形象

美的事物除应具备上述两重性外，还应有完整生动的形象。在日常生活中，现实美往往是个别的、分散的，而艺术美是艺术家劳动的结晶，是现实美的提炼、概括和升华，是内容与形式的完美统一。例如，罗丹的著名雕塑《思想者》塑造的是一个屈缩着身体而苦苦思索的强健的男人形象，从他那特殊的姿态，手托下巴，嘴咬着手的动作，从他那紧锁眉头的面部表情，从他那发达紧张的肌肉中，我们可以看到他内心的痛苦、烦恼及潜在的巨大力量。《思想者》是一个单纯的形象，周围没有任何物体陪衬，但他却能引起我们许多联想和思索。比起环境具体、规模宏大、人物众多的艺术作品来，并不显得逊色。所以，其内容是丰富的，形象是完整生动的。总之，事物只有具备了兩重性，又具有完整生动的形象，才是美的事物。这样的事物才美得深沉、含蓄、耐人寻味，才能激起欣赏者的兴趣、情感、联想、想象，才能成为审美客体。

(三) 审美主体的条件

在审美欣赏中，面对同一个审美客体，不同的主体会获得不同的审美感受。这主要是因为审美主体的主观条件不同造成的。

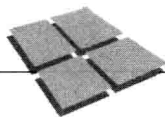
为了更好地欣赏美，审美主体需要具备如下几方面的基本条件：

1. 要有健全的社会化的审美感官

审美感官主要是指能欣赏形式美的眼睛和感受音乐的耳朵。在这两种感官中，某一种感官发生障碍，都会产生感受能力的缺陷。一个人耳聪目明，只能说明先天生理条件优越，但对于客体的敏锐的辨析能力，却只能在后天的社会实践中去锻炼。比如，只有音乐才能激起人的音乐感，因此，我们只有多听音乐，才能培养出感受音乐的耳朵。

2. 要有健康的审美观念和必要的审美修养

审美观念是人们进行审美活动的指南，它规定着人们的审美方向。怎样才能树立健康的审美观念呢？第一，要参加社会劳动实践。因为，美是劳动创造的。只有美的创造者，才能最强烈、最深刻地欣赏美。第二，要参加审美、创美实践活动。比如，

参观美展，看电影、戏剧等都属于审美活动。创美活动比审美活动更重要，因为没有创造就无所谓美。如参加书法、绘画、音乐、舞蹈、设计制作等活动，都属创美活动。第三，要认真学习马克思主义美学理论，学习美学史。以上三点都是形成健康审美观念的必要途径。积极参加这些活动，有助于健康审美观的形成。有了健康的审美观念，还要具备必要的审美修养，才能更好地发现美和欣赏美。审美修养包括文化艺术修养、知识储备、生活阅历和审美经验等。比如，欣赏书法艺术，就必须懂得祖国历史、汉字由来、文房四宝与书法的关系。欣赏古典诗词不懂音韵格律就很难品出诗味。蔡元培说：“数学、几何学、物理、化学、地质学、历史学等无不含有美的因素，一经教师提醒，则学者自感无穷之乐趣。”可见，审美主体的审美修养如何，决定了其审美视野的宽窄。只有树立了健康的审美观念，又具有一定的审美修养，才能更深刻、更广泛地走进审美领域，做一个善于在实践中欣赏美、创造美的人。

3. 要有良好的心境和一定的审美距离

审美主体的审美心境如何，会使审美感受染上一种情绪的色彩。一个人心情开朗时，各种器官感觉敏锐；心境抑郁时，感觉器官反应迟钝；如果终日闷闷不乐，就可能失去任何审美兴致，甚至引起完全相反的感觉。马克思说：“焦虑不堪的穷人甚至对最美好的景色也没有感觉。”可见良好的心境在审美欣赏中的作用。

审美主体除需要保持良好的心境外，还要在心理上与审美客体保持一定的距离，以形成占优势的审美兴奋中心。适当的审美距离应当是审美主体与客体之间具有一种无我但又有我的关系，也就是不即不离的关系。否则，就不可能获得美感。马克思说：“珠宝商人所看到的只是商业的价值，而不是珠宝的美和特征，他没有珠宝的感觉。”这就是说，珠宝商人完全被珠宝的商业价值所吸引，就不可能对珠宝的审美特性产生兴趣。因此，与审美对象保持不远不近、若即若离的距离，有助于主体展开想象、联想，从而获得更深刻的审美感受。

4. 要有一定的理性思维能力

在审美欣赏过程中，主体把感知到的事物加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作，使认识过程由浅入深，逐步深化。这时主体头脑中既保留了事物的鲜明的形象，又深刻地反映和认识了事物的本质。这是主体由感受进入理性思维的过程。由此而产生一种特有的情感愉悦，这就是在理性思维作用下的美感升华。古往今来，一些大艺术家同时也是大思想家，原因就是因为他们具有很强的理性思维能力。古希腊的亚里士多德、意大利的达·芬奇、我国的张衡等都是如此。所以，认真地学习一些理论知识，可以不断地增强理性思维能力。这对于不断提高主体的审美水平是大有裨益的。

5. 要以一定的物质、精神生活条件为基础

审美欣赏活动是人类的高级精神活动，它必须以一定的物质生活条件为前提。墨子说过“食必求饱，然后求美。衣必常暖，然后求丽。”即是说人们求得了温饱、生存，才能追求精神上的享受。因此一定的物质生活条件是审美欣赏活动的基础。

有了一定的物质生活条件，还要有精神生活的追求。精神生活有高下之分，高尚的精神生活使人追求真正美好的东西，即使物质生活条件艰苦，也能使人奋发向上，充满乐观主义精神。古往今来，无数志士仁人，为了高尚的精神追求，不以物喜，不