

21世纪高等学校『十二·五』规划教材

主编 林亦农

文学鉴赏

西北工业大学出版社

临高阁，乱山平野烟光薄。

烟光薄，栖鹤归后，暮天闻角。

断香残酒情怀恶，西风催衬梧桐落。

梧桐落，又还秋色，又还寂寞。

文学鉴赏

主 编 林亦农

副主编 蒋佳宏 马美华 陈 松 余亮开

莫艳萍

编 者 (以姓氏笔画为序)

马美华 付云华 朱丽娜 杨 倩

吴丽群 吴朝阳 余亮开 张义君

陈 松 林亦农 莫艳萍 唐 芳

蒋佳宏 鲁 燕 曾勇屏 颜 青

【内容简介】本书为高校文化素质教育课程系列教材之一。全书分为文学鉴赏总论、诗歌鉴赏分论、散文鉴赏分论、小说鉴赏分论、戏剧文学鉴赏分论和影视文学鉴赏分论六章,详细介绍了诗歌、散文、小说、戏剧和影视文学的鉴赏知识,内容丰富,选例精当,有助于提高学生的人文素养和审美情趣;每章后附有推荐书目、相关链接等栏目,以拓展学生的阅读视野。本书既可作为高等学校(包括高等职业院校、高等专科学校、成人高校)各专业的文学鉴赏课程教材,也可作为其他人员学习文学鉴赏知识的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

文学鉴赏 / 林亦农主编. - 西安:西北工业大学出版社,2013.8
ISBN 978-7-5612-3759-5

I. ①文… II. ①林… III. ①文学鉴赏-高等学校-教材 IV. ①106
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 195155 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号

邮编:710072

电 话:(029)88493844 88491757

网 址:www.nwpup.com

邮 箱:computer@nwpup.com

印 刷:长沙利君漾印刷厂

排 版:大非工作室

开 本:787×1092 1/16

印 张:15.5

字 数:367 千字

版 次:2013 年 8 月第 1 版

2013 年 8 月第 1 次印刷

定 价:39.80 元

目 录

第一章 文学鉴赏总论	1
第一节 文学鉴赏的性质、特点和意义	1
一、文学鉴赏的性质	1
二、文学鉴赏的特点	2
三、文学鉴赏的意义	3
第二节 文学鉴赏的主体和客体	4
一、文学鉴赏的主体	4
二、文学鉴赏的客体	5
第三节 文学鉴赏的过程和方法	6
一、文学鉴赏的过程	6
二、文学鉴赏的方法	8
第四节 文学鉴赏能力的构成及其培养	13
一、文学鉴赏能力的形成与发展	13
二、文学鉴赏能力的构成及其培养	14
第二章 诗歌鉴赏分论	17
第一节 诗歌理论概述	17
一、诗歌的定义	17
二、诗歌的特征	17
三、诗歌的分类	20
四、诗歌的赏析方法	21
第二节 诗歌发展简史	27
一、中国诗歌发展简史	27
二、外国诗歌发展简史	32
第三节 诗歌作品赏析	41
一、采薇	《诗经·小雅》 41
二、国殇	屈原 43
三、春江花月夜	张若虚 45
四、远别离	李白 47
五、秋兴八首(其一)	杜甫 49

六、长恨歌	白居易	50
七、水龙吟·登建康赏心亭	辛弃疾	53
八、咏史	龚自珍	55
九、死水	闻一多	56
十、雨巷	戴望舒	58
十一、神女峰	舒婷	60
十二、亚洲铜	海子	61
十三、乡愁	余光中	62
十四、西风颂	雪莱	63

第三章 散文鉴赏分论 67

第一节 散文理论概述 67

一、散文的定义	67
二、散文的特征	67
三、散文的分类	68
四、散文的赏析方法	69

第二节 散文发展简史 74

一、中国散文发展简史	74
二、外国散文发展简史	79

第三节 散文作品赏析 84

一、报任安书	司马迁	84
二、兰亭集序	王羲之	90
三、原道	韩愈	92
四、段太尉逸事状	柳宗元	95
五、五代史伶官传序	欧阳修	99
六、文与可画筍簞谷偃竹记	苏轼	100
七、翡冷翠山居闲话	徐志摩	102
八、哭小弟	宗璞	104
九、我的世界观	爱因斯坦	107

第四章 小说鉴赏分论 112

第一节 小说理论概述 112

一、小说的定义	112
二、小说的特征	112
三、小说的分类	113
四、小说的赏析方法	114

第二节 小说发展简史 119

一、中国小说发展简史	119
二、外国小说发展简史	123

第三节 小说作品赏析	126
一、婴宁	蒲松龄 126
二、宝玉挨打	曹雪芹 131
三、断魂枪	老舍 138
四、小二黑结婚	赵树理 142
五、春之声	王蒙 150
六、白色鸟	何立伟 156
七、麦琪的礼物	欧·亨利 160

第五章 戏剧文学鉴赏分论 165

第一节 戏剧文学理论概述	165
一、戏剧文学的定义	165
二、戏剧文学的特征	165
三、戏剧文学的分类	166
四、戏剧文学的赏析方法	167
第二节 戏剧文学发展简史	173
一、中国戏剧文学发展简史	173
二、外国戏剧文学发展简史	174
第三节 戏剧文学作品赏析	178
一、关大王独赴单刀会(第四折)	关汉卿 178
二、茶馆(第一幕)	老舍 182
三、哈姆雷特(第三幕第一场)	莎士比亚 190

第六章 影视文学鉴赏分论 195

第一节 影视文学理论概述	195
一、影视文学的定义	195
二、影视文学的特征	195
三、影视文学的分类	196
四、影视文学的赏析方法	197
第二节 影视文学发展简史	204
一、中国影视文学发展简史	204
二、外国影视文学发展简史	210
第三节 影视文学作品赏析	211
一、电视剧《水浒传》(节选)	杨争光、冉平 211
二、电视剧《大宅门》(节选)	郭宝昌 215
三、电影《泰坦尼克号》(节选)	詹姆斯·卡梅隆 219

附录 227

附录 1 历届诺贝尔文学奖获奖者及获奖作品	227
-----------------------	-----

附录 2 历届茅盾文学奖获奖者及获奖作品	230
----------------------	-----

附录 3 历届鲁迅文学奖获奖者及获奖作品	232
----------------------	-----

参考文献	239
------	-----

后记	240
----	-----

第一章 文学鉴赏总论

第一节 文学鉴赏的性质、特点和意义

一、文学鉴赏的性质

文学鉴赏是读者阅读文学作品时的一种审美认识活动。读者通过语言的媒介获得对文学作品中艺术形象的具体感受和体验,引起思想感情上的强烈反映,得到审美的愉悦和享受,这就是在进行文学鉴赏。

鉴赏是在阅读基础上进行的,但阅读并不完全等于鉴赏。按阅读态度来讲,可以把阅读分为消遣性阅读、欣赏性阅读和批评性阅读。消遣性阅读是指以娱乐、消遣为目的的阅读。为了获得精神的松弛和愉悦,读者往往偏重选择娱乐性、趣味性、情节性强的作品,甚至追求某种刺激性,以满足自己的好奇心和对新鲜感的追求。在消遣性阅读中,读者的心理自由度往往是最高的,有时甚至是漫无目的的翻阅。在大多数情况下,人们对武侠小说、惊险故事、轶闻逸事等都是以一种消遣性的态度阅读的。消遣性阅读是欣赏心理的一种重要形式,在各层次的读者中都普遍地存在着,但有些读者能从单纯的排解消遣进入审美欣赏,有些读者则过于注重满足直接的心理欲望,使想象活动受到制约,无法进入一种更高的审美境界。欣赏性阅读超越了单纯的消遣性阅读,它不停留于在文本中捕捉直接的感官满足,而是追求审美愉悦和情感的陶冶升华。欣赏性阅读有着读者积极的参与,读者在感受作品带来的直接的心理冲击的同时,其注意力更多地被作品的意趣和深刻的内涵所吸引,并且在审美的层次上展开想象和情感活动,主动地对作品所蕴含的审美价值进行感受和思考,用自己的人生经验加以诠释和补充。对同样一部作品,欣赏性阅读比消遣性阅读能得到更多的信息量,从中获得更多的人生感悟和审美愉悦。批评性阅读在欣赏性阅读的基础上,根据一定的批评标准,对作品的是非、美丑、思想内涵和艺术价值进行理论上的鉴别和判断。它要求欣赏者具有更为复杂的欣赏心理结构和深刻的理解能力,能够透过外在的语言层面准确地把握作品的本质特征。批评性阅读常具有专业性,阅读者往往带有比较明确的功利性和目的性,他的注意力多集中在各种对批评活动有意义的对象上,而不会一味地放纵自己的感官和情感随波逐流。如果说消遣性阅读偏重于娱乐型,欣赏性阅读偏重于情感型,那么批评性阅读的心理结构则偏重于理智型。一般所说的文学鉴赏,主要指用欣赏性的阅读态度对待文学作品。

文学创作和文学鉴赏是文学实践活动中前后联结、互相制约的两个方面。与文学创作相比,文学鉴赏是一种更为广泛的文学现象。如果文学作品没有经过文学鉴赏,其社会

功能则是潜在的。接受美学认为,只有通过读者的鉴赏才能具体地实现作品的价值,作家与读者共同参与了文学作品的创作活动。对文学鉴赏的这种认识,标志着文学鉴赏不再只是被动地依附于创作和文本,它也具有了自身的独立价值,作品的“效果”不再只是作家创作意图的体现,它同样体现了阅读者自己的再创造。

文学鉴赏活动,是作为鉴赏主体的阅读者与作为鉴赏客体的文学作品在一定条件下相互联系、相互作用才得以发生的。从鉴赏客体来讲,并非任何文学作品都可以充当鉴赏对象,只有那些思想性和艺术性完美统一的文学作品才能够使读者在鉴赏中既得到审美的愉悦,又得到精神的陶冶。从鉴赏主体来讲,读者必须具备必要的审美素养和审美能力,才能使鉴赏得到实现。在文学鉴赏中,鉴赏主体和鉴赏客体,是相互依存、互为条件的。

文学鉴赏是一种感受和理解、情感与认识相统一的精神活动。人们欣赏文学作品是从形象感受开始的,形象作用于读者的感觉和感情,使读者受到艺术感染,于潜移默化中逐步体会到包含于其中的思想。读者对文学作品所表现的生活意义和内涵的认识,始终是和读者对作品所反映的具体生活现象的感受和情理理解联系在一起的。脱离了具体感受的抽象思维和逻辑判断,不能称为文学鉴赏。但是单有感觉没有理解,单有情感没有认识,也不可能深切领会文学作品的意义,同样不是真正的文学鉴赏。在文学鉴赏中,感觉和理解、情感与认识是不可分割地统一在一起的。

二、文学鉴赏的特点

文学鉴赏是一种独具特点的精神活动,它不仅是一种审美享受活动,而且是一种参与艺术创造的活动。读者在鉴赏活动中,依靠形象思维,结合个人的生活体验,对作品中的艺术形象进行补充、扩大、丰富,对艺术形象进行再创造。读者凭借作品中的艺术形象,通过联想发掘形象中更隐蔽的意义,甚至会发现作者未曾想到的问题,领悟到作者没有领悟到的意义。可以说,文学作品中的艺术形象是由作者与读者共同创造的。因此,某一鉴赏者在头脑中呈现的艺术形象与其他鉴赏者以及作者创作时心目中的艺术形象不可能完全一样。中国古代文艺理论中所说的“诗无达诂”,欣赏外国文学作品时人们常说的“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,讲的都是这个道理。

文学鉴赏既然是艺术形象的再创造,自然带有读者强烈的主观色彩。作者创作时总有它明确的“意”,而读者从各自的审美经验和个性出发,所得到的“意”就与作者的不完全一样了。优秀的文学作品之所以能够吸引不同时代的无数的读者,就在于作家提供了内蕴非常丰富的审美对象。在鉴赏活动中,读者可以充分发挥自己的主观能动性,以自己的想象、情感来诠释、充实鉴赏的对象。文学鉴赏的主观性,既表现在不同的读者之间,也表现在同一个读者身上。由于生活经验、文化素养、审美情趣的差别,所处的时代、民族、社会地位的不同,鉴赏同一部文学作品时,每个人产生的主观感受可能不同;同一个人,由于主客观条件的变化,即使对同一部作品的感受,也会随着年龄阅历、心境意绪的变化而有所不同。一部作品,少年时代阅读时可能如醉如痴,成年后再去读它,可能会感到平淡无奇。这种现象的产生,正是由文学鉴赏的主观性特点决定的。

虽然文学鉴赏有其主观性的一面,但读者的主观感受并不是凭空而来的。任何一部文学作品一旦产生,便具有客观存在的意义,它是不以任何人的主观意志为转移而客观地存在着的。读者在鉴赏过程中,虽然要进行再评价与再创造,但是这种再评价和再创造都要以作品本身提供的艺术形象为基础,都要受到作品中艺术形象的制约和支配,鉴赏

者绝不可以随意再创造。比如人们阅读《水浒传》，也许有人喜欢武松，也许有人喜欢鲁智深，不同的人也可以在自己的头脑里想象出不同的武松或鲁智深的形象。但是，即使鉴赏者的主观差异再大，也不能改变武松打虎和鲁智深倒拔垂杨柳的事实，也不可能把武松想象成宋江或卢俊义。文学作品所描绘的艺术形象和生活画面，是读者在鉴赏活动中感受体验认识的客观依据，它既能唤起读者的联想和想象，又能制约读者的思想感情活动。

文学鉴赏不仅有差异性，而且有一致性。这种一致性就是文学鉴赏中的共鸣现象。艺术作品所传达的艺术家的回肠荡气的思想感情，引起观赏者的思想感情的回肠荡气，艺术家的心灵和观赏者的心灵发生“共振”，这就是艺术欣赏中的“共鸣”。这种物我两忘的情感共振的现象，是屡见不鲜的。但是审美共鸣中的情感不是因临时情境而生的反应，它的产生和接受主体后天经验的长期蓄积密切相关。通常总是那些具备相当审美经验、有着敏锐心灵的人才更能和艺术品在情感意识上契合、神交、共鸣，获得兴奋而高尚的愉快。产生共鸣的原因有人性因素、民族因素、时代因素等。欣赏文学作品中所产生的审美共鸣由于其强烈的情感体验具有深刻的审美性，往往不会因时过境迁而逐渐遗忘，而是有可能摄入魂魄而影响至深。正是在艺术和接受主体的美妙而和谐的共振中，鉴赏者的审美境界得到不断的升华。

三、文学鉴赏的意义

文学鉴赏是实现文学社会作用的桥梁。作家创作出来的文学作品在未被人们鉴赏之前，其社会作用还只是一种潜在的因素。任何文学作品，只有通过人们的鉴赏，才能沟通鉴赏主体和鉴赏客体之间的联系，实现读者与作者之间的相互合作与相互交流，使文学作品发挥社会作用。一般说来，文学具有认识作用、审美作用和教育作用。这三个方面的作用都要以鉴赏为桥梁才能得以实现。人们把某些优秀的文学作品誉为“生活的百科全书”或“史诗”，正是充分肯定了这些文学作品的认识作用。文学作品还能对人们的精神性格、道德品质、思想感情以及政治倾向等产生影响，这种教育作用是很显然的。但是文学不同于其他社会科学对人们的精神世界的影响方式，就在于它的审美作用。只有在审美作用的前提下，文学才能发挥其认识作用和教育作用。鉴赏者通过鉴赏优秀的文学作品，心灵得到陶冶，灵魂得到净化，进而影响并改造周围的环境，对社会生活产生一定的影响和作用。

文学鉴赏是人们精神生活的需要。人类生活的需要是多方面的，不但有物质生活的需要，而且也有精神生活的需要。作为人类审美情感表现的文学的产生，正是为了满足人们精神生活的需要。随着科学技术的进步和社会生产力水平的提高，社会物质财富日益增长，人们的物质生活水平不断改善，人们精神生活的需求也越来越高，尤其对文学艺术的鉴赏需求也越来越向着丰富多彩的方向发展。希腊神话、但丁的《神曲》、歌德的《浮士德》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、李白的诗歌、苏东坡的词、曹雪芹的《红楼梦》、卡夫卡的《变形记》……文学给人们展示了多姿多彩的艺术世界，真实地再现了不同时代、不同地域的人们的生存状态，给人们准备了这样一片广阔的自由审美的天地。鉴赏者在文学中超越了时间与空间的束缚，“神与物游”，获得了一种精神的自由和思想境界的升华。

文学鉴赏是影响文学创作的重要力量。文学鉴赏就是发现和体验文学作品审美魅力的过程。文学鉴赏力的高低，对作家个人来说，直接影响他的创作。一个有成就的作家总是善于从世界文学名著中汲取营养，通过鉴赏来不断提高创作能力。从文学鉴赏是实现文学社会作用的桥梁来说，作家在进行创作时，自然会考虑鉴赏者的要求和鉴赏效果；反

之,读者的鉴赏要求也必然影响、推动作家的创作。鉴赏者审美需求的多样化和艺术修养的提高,必将促进作家创作出更多更好的为广大读者所喜闻乐见的作品。读者鉴赏和作者创作是相互关联、相互作用的。从另外一方面来看,作为有社会责任感的作家,对提高读者的审美趣味负有引导的责任,进行创作时,不会把文学作品当作纯粹的商品来迎合社会某些不健康的、低级的审美趣味,而会讲究社会效益,从而促进读者鉴赏能力的不断提高。

文学鉴赏是文学批评的基础。文学鉴赏是对艺术作品的审美感受,文学批评是对文学作品进行逻辑思维的科学判断。文学鉴赏是文学批评的基础,文学批评是文学鉴赏的深化和发展。要对作品进行评论,第一步就是对作品进行阅读鉴赏。评论者只有感受了作品中的艺术形象,体验了作品中的思想感情,才能在这个基础上对作品进行分析、研究、判断和评价。倘若对作品的艺术形象没有真切的感受,没有深入的体验、玩味,不能准确鉴别作品艺术水平的高低,是无法进行正确的文学批评的。批评的任务主要在于引导和提高欣赏者的鉴别能力,它不应当只是把一般欣赏者都能领会到的作品的具体内容加以介绍,而是要对作品的深厚意蕴和艺术上的独创性加以探索和揭示,使广大读者对作品的意义和魅力有新的认识。这就要求批评家有高度的鉴赏力和理解力。文学鉴赏和文学批评也是相互作用、相互影响的,文学批评家的能力及素养也要在文学鉴赏中不断进行训练和提高。而鉴赏者如果不仅能再现欣赏过程中的具体感受,而且能够根据一定的欣赏实践,并通过一定的理论分析,对文学作品的社会价值和审美价值做出评价,那他也就在一定程度上进入到了文学批评的领域。

第二节 文学鉴赏的主体和客体

一、文学鉴赏的主体

文学鉴赏的主体,指文学鉴赏活动中的读者、听众或观众。概括地讲,是指有着一种内在的审美需要,同时又具备文学鉴赏的期待视野,并和文学鉴赏的对象形成一定的审美鉴赏关系的人。这里所谓的“主体”,是相对于文学鉴赏的客体而言的。这种“主”“客”体之分,并把它加以重视与强调,是在20世纪六七十年代西方接受美学诞生之后才出现的事情。传统的文艺美学思想并不把鉴赏者放在重要的位置上来进行讨论,只是强调鉴赏活动的受动性,认为文学鉴赏不过是作品固有质量的“固体化”和“重建”,或者仅仅是作品创造过程的机械重复。这种不重视鉴赏者在鉴赏活动中的能动性的做法,实际上是把鉴赏者与文学作品之间的关系对立起来了,显然不利于文学鉴赏活动的开展。

文学鉴赏活动对于作品成为真正有价值的、现实的艺术品,具有决定性的意义,这与消费之于产品一样,如果没有对文学的鉴赏,文学作品就不能成为现实的艺术品,它的艺术价值,就只是一种潜在的可能。因此,读者、听众或观众在文学鉴赏活动中的能动主体地位,成了无可争议的事实。读者、听众或观众的主体性或能动性具体表现在以下几方面:第一,一部文学作品从问世到被人接受鉴赏,鉴赏者的鉴赏才是这一全过程的“最后完成”者。大凡优秀的文学作品,都回避一览无遗地表现,而往往留给鉴赏者一些“不确定点”或“空白”,让鉴赏者来想象,来补充,来创造,从而使作品的审美价值得以最终实

现。第二,鉴赏者总是根据自身的修养、阅历与立场去鉴赏作品,这样也难免会对不同种类的文学形式,或同一种类同一作品表现出不同的审美需要和审美评价。第三,因为鉴赏者还是自由的生命活动的主体,所以,这种文学鉴赏活动有着比其他社会认识实践活动更大更多的自由灵活性。它是一种摆脱了肉体需要支配的活动,是一种摆脱了对“物”的绝对依赖性的活动。

二、文学鉴赏的客体

在文学鉴赏活动中,第一个必要因素是具有审美能力的鉴赏主体,第二个必要因素是具有审美价值的鉴赏客体。只有主体和客体交流契合,审美鉴赏才能实现。什么是文学鉴赏的客体呢?鉴赏客体又称鉴赏对象,是文学家创作出来的以供鉴赏的文学作品。它是介于创作主体与鉴赏主体之间的一种审美对象,是文学实践的中心环节。没有它就没有创作与鉴赏两种主体之间的交流,文学效用就无从实现。因此,创作主体的文学创造,都必须以创造出鉴赏对象为目的,并使它在鉴赏活动中得以实现。从文学反映生活并能动地影响生活这个过程来看,文学家创作出文学作品只是完成了这个过程的一半,另一半则是通过鉴赏主体对文学作品的鉴赏来实现的。文学作品只有成为鉴赏者能鉴赏的对象才是真正的鉴赏客体。

作为鉴赏对象的客体与鉴赏主体的关系,并不只是提供一个鉴赏的对象。当它一进入鉴赏活动,就会与鉴赏主体结合起来,使自身发生新的意义。文学家是借自己创造的鉴赏对象,又创造出与对象自身相适应的鉴赏主体,这自然是鉴赏客体的作用。因此文学家创造鉴赏对象的生产,也是为鉴赏对象生产主体的生产。文学鉴赏的实践证明,许多文学作品,确实能以其深刻的思想性和优美的艺术性创造出与自己相适应的审美鉴赏者。

鉴赏客体有以下基本属性:①审美属性。文学的本质是审美的。鉴赏客体作为审美对象无疑具有审美属性。主体鉴赏文学作品是一种精神享受,它能给人身心愉悦。鉴赏客体这种使人悦耳悦目、悦心悅意、悦神悦志,以达到身心愉悦的审美效应就是它的审美属性。②认识属性。文学鉴赏客体的审美认识属性,主要是指鉴赏主体通过文学活动可以更加清晰也更加深刻地认识自然、认识社会、认识人生。③文化属性。文学,作为一种独特的文化形态或文化现象,它既是人类整个文化系统中的一个子系统,同时,又与哲学、宗教、科学等其他文化子系统有着千丝万缕的联系。因此,文学鉴赏客体具有文化属性是不言而喻的。

鉴赏客体的审美价值一般可分为三个层次:①语言层。文学语言层是文学鉴赏过程中首先呈现在鉴赏者面前的具体语言系统。这些文学语言,首先是创造文学形象的表现手段。其次,文学语言本身就具有审美价值。人们在文学鉴赏活动中,不但欣赏他们创造出来的文学形象,同时也在欣赏经过精心构思、富有创造魅力的语言艺术。②形象层。人们在鉴赏文学作品时,首先接触到的自然是语言层,但文学语言层的作用,在于塑造文学形象。换句话说,是将文学家头脑中主客观统一的审美意象物态化,使之成为文学形象。由此,文学形象便构成了文学鉴赏客体的第二层次。文学形象因为能够把千变万化、丰富广泛、多姿多彩的社会生活内容融入形象之中,所以不仅具有具体可感的形象性,而且还具备概括性和典型性;因为文学形象中融进了艺术家喜怒哀乐憎的强烈情感和对生活的种种思考与评价,所以,文学形象理所当然地具有突出的审美情趣和审美意义。③意蕴层。所谓文学意蕴,是指文学作品通过典型感人的文学形象,传达出深刻的人生哲理和思想内涵。文学鉴赏客体的三个层次,每一个层次都有着自身相对独立的意义,都有着自身的

审美价值。但真正优秀的文学作品,三者是有机地融为一个整体的,这样的作品,才能真正成为不朽的传世之作。

第三节 文学鉴赏的过程和方法

一、文学鉴赏的过程

文学鉴赏的过程是一种复杂的多种心理因素相交织的动态结构的整体流动。作为鉴赏活动的完整的过程,有其准备、发生、发展和延留等依次递进的阶段。

1. 文学鉴赏的准备阶段

在阅读之前,读者头脑中已有一定的文化储备和既定的期待视野。文化储备包括审美情趣、文化积淀和审美能力等。审美情趣表现为审美偏爱、审美标准和审美理想。俗话说“黄瓜白菜,各有所爱”。这是由读者的审美差异性决定的。文化积淀主要指读者读解作品事、情、理所需的知识存量。审美能力是读者认识美、鉴赏美的能力。审美能力,对文学鉴赏来说起着至关重要的作用。审美能力并非天生的,是大量鉴赏实践的结晶,列宁曾五读《怎么办》,毛泽东也把《红楼梦》读了五遍,他们最终都有深刻的妙悟。文化储备为文学鉴赏奠定了坚实的基础。期待视野指在欣赏作品之前,读者在心理上对作品所抱的期待和要求,包括文体期待、意向期待、意蕴期待等。文体期待指对文学体裁样式的期待指向。如阅读小说,希望有引人入胜的情节、有血肉丰满的形象;阅读诗歌,则希望意境优美、言有尽而意无穷等。意向期待指读者对文学形象的期待指向,如看到作品中青松、寒梅形象,便热望其坚韧不拔、冰清玉洁的品质得到赞美;看到雨巷、孤雁,则有抑郁、哀怨的意向期待。意蕴期待指读者对作品较为深层的情感、意义的期待指向。比如希望能蕴含符合自己思想倾向的艺术境界、表达与自己相通的人生态度等。在文学鉴赏中,期待视野的三个层次将促进读者主动性和积极性的发挥。

2. 文学鉴赏的发生阶段

文学鉴赏的发生阶段指读者通过语言媒介形成鉴赏注意进而感知文学形象的阶段,即由“言”到“象”的阶段。这是文学作品由作者的第一文本转化为读者的第二文本,逐渐实现其价值的初始阶段。进行文学鉴赏,首先是鉴赏注意,就是读者将自己的心理活动指向并集中于特定的作品。鉴赏注意,一方面显示作品自身的艺术魅力,一方面是读者发挥主观能动性的表现。在鉴赏注意的基础上,随后就进入感知形象阶段。文学创作是一个创造形象的过程,文学欣赏就是再现形象的过程。例如李清照的词《声声慢》:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑!梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!”这是李清照南渡后写的名篇之一。南渡后,丈夫死去,又饱尝了颠沛流离的生活艰难,此后一直在孤苦伶仃的日子里煎熬,这就是作者所要倾吐的哀愁。读着这些句子,其孤苦哀怨的形象再现我们眼前。这便是文学鉴赏感知形象的过程。

3. 文学鉴赏的发展阶段

在感知形象的基础上,文学鉴赏还要向更高层次发展,即对文学作品所创造的意蕴

的深入把握,这便进入文学鉴赏的发展阶段。在这一阶段,伴随着两种心理现象——联想、想象——的展开和情感反应的持续。想象是大脑对已有表象进行加工而形成新形象的心理过程,联想则是把两种事物联系在一起的心理过程。让我们运用想象和联想来欣赏张孝祥的《念奴娇·过洞庭》:“洞庭青草,近中秋、更无一点风色。玉鉴琼田三万顷,著我扁舟一叶。素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。悠然心会,妙处难与君说。应念岭表经年,孤光自照,肝胆皆冰雪。短发萧骚襟袖冷,稳泛沧溟空阔。尽挹西江,细斟北斗,万象为宾客。扣舷独啸,不知今夕何夕。”按照文学鉴赏的过程,首先我们要通过语言了解作品蕴含的形象:洞庭湖、青草湖两湖相连;临近中秋之时,在月朗风清的夜晚,一叶扁舟随意漂流;船上的诗人短发萧骚,扣舷独吟。在这样空阔、辽远、澄静的氛围中,诗人产生了以天地为庐,用天上的北斗作酒壶,与万象为宾客共同饮尽长江水的奇思妙想。作者的胸襟何其大,读者会忍不住与之同饮同乐。在展开联想和想象的同时,作品的内容会在读者的心理产生巨大的情感反映,这种情感反映是进入文学鉴赏高潮的标志。可以说,没有真正的情感投入,就没有真正的鉴赏活动。共鸣和净化是两种常见的情感反映,是文学鉴赏高潮来临的重要标志。共鸣是一种心灵感应现象,它是指在文学欣赏中,读者与作者的思想感情相互沟通,交流融会,同忧同喜。例如,我们在阅读某部作品时常常会情不自禁地流下眼泪,或者与人物一起兴奋不已,这就是读者与作者产生了共鸣。《红楼梦》中记载了林黛玉读《牡丹亭》唱词时的一段感情的变化,便是共鸣。同时,欣赏同一部作品时,不同的读者也会产生心理趋同现象,这即所谓读者产生共鸣。这一点在读者共同鉴赏话剧作品时会表现得非常强烈。如当年在解放区上演贺敬之的《白毛女》时,联系到自己的不幸与主人公有相似的经历,于是观众情不自禁走上舞台痛打黄世仁,这就是产生了共鸣。净化是共鸣的进一步发展,是指读者通过鉴赏活动,实现去除杂念、提升人格、趋向崇高的自我教育过程。净化不仅表现在鉴赏作品的过程中,读者进入作品的艺术世界,忘却外界的困扰,达到桃花源式的净化;还表现在鉴赏作品后,由于作品崇高力量的震撼,读者的情绪得以宣泄,畸形的心态得以矫正。当然这是指优秀的作品对人的净化作用,而恶劣的作品有时也会使人的心灵受到污染,从而影响人的健康成长。因此,我们提倡“用优秀的作品鼓舞人”。

4. 文学鉴赏的延留阶段

延留是读者对文学作品从“感性认识”为主向“理性认识”为主的飞跃,是欣赏活动的最高境界。所谓延留就是回味,孔子游齐,听过《韶》乐后,竟然“三月不知肉味”,可见韶乐余味无穷。梁启超在《论小说与群治之关系》中指出“人之读小说也,往往既终卷后数日或数旬而终不能释然。读《红楼》竟者,必有余恋有余悲;读《水浒》竟者,必有余快有余怒”。这就是回味,正是欣赏后的延留效果。延留还表现为溶入,通过文学欣赏,读者的审美能力、精神风貌乃至人格规范中溶进了新质,并将产生久远的影响。比如郭沫若受庄子、屈原、拜伦影响大,使他成为现代浪漫主义诗人。中国现代史上很多青年是读着奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》走上革命道路的,这说明作品的思想融入到读者的精神中去了。

在整个阅读鉴赏的过程中,虽然鉴赏者的心理活动分阶段步步深入,但各阶段又是紧密联系、相互渗透的。随着作品展现的感性世界和理性世界对读者心灵的潜移默化,读者的人生阅历和人生情趣得到了丰富,欣赏经验的积累使得读者对文学作品的感悟和趣味不断拓展,艺术鉴赏能力也就逐渐得到了提高。

二、文学鉴赏的方法

1. 了解背景, 知人论世

当我们阅读一部不熟悉的文学作品时, 往往一时难以确切地理解作品的内容。这与不了解作者的生平思想和作品创作的时代背景有直接的关系。一部作品总是作者思想情感、生活阅历、审美理想和艺术水平的综合体现, 也总是反映了一定时代的社会生活、民族精神、风俗习惯、地理环境和文化遗产。对作家和作品背景的了解越多越深入, 对作品内涵的理解也就越全面越深刻。早在战国时代, 孟子就提出了“知人论世”的鉴赏原则: “颂其诗, 读其书, 不知其人, 可乎? 是以论其世也, 是尚友也。”鲁迅先生对此也作了十分精辟的阐发: “我总以为倘要论文, 最好是顾及全篇, 并且顾及作者的全人, 以及他所处的社会状态, 这才较为确凿。要不然, 是很容易近乎说梦的。”所谓“知人”, 不仅是指要了解作家各个方面的情况, 而且要注意了解作家写作该作品的意图。“论世”, 不但要了解作品反映的那个时代背景, 同时也要了解作者创作该作品时的社会状况。在既“知人”又“论世”的基础上, 再结合运用其他的方法, 才能较好地鉴赏作品, 对作品做出较为客观的评价。如曹操的《短歌行》一开始就有“对酒当歌, 人生几何”的句子, 如果对曹操所处的时代和他的生平思想不了解, 就很容易认为表现了一种消极颓废的情绪。曹操是汉末著名的政治家、军事家和文学家, 他生活在汉末的社会大动乱之中, 目睹朝纲紊乱、军阀混战和“生民百遗一, 白骨露于野”的残酷现实, 慨然以统一天下为己任。他实行积极的政治与军事战略, 挟天子以令诸侯, 任人唯贤, 不拘一格选用人才, 先后打败了袁术、袁绍等军阀割据势力, 统一了北方。建安十三年(公元 208 年), 曹操挥师南下, 征讨东吴, 被孙、刘联军击败于赤壁。《短歌行》是在赤壁大战前后的日子里写下的。这一年, 曹操已经五十四岁了。诗中的“对酒当歌, 人生几何”, 并不是因人生短暂而追求及时行乐, 而是慨叹时光流逝而统一大业尚未完成, 渴望得到贤才的帮助以建功立业。当了解了这些背景之后, 对这首诗的意义和审美意蕴也就把握得比较准确了。

中唐著名作家柳宗元有一首《登柳州城楼寄漳、汀、封、连四州刺史》的七律诗: “城上高楼接大荒, 海天愁思正茫茫。惊风乱飐芙蓉水, 密雨斜侵薜荔墙。岭树重遮千里目, 江流曲似九回肠。共来百粤文身地, 犹自音书滞一乡。”诗题中的“漳、汀、封、连”是指同时被贬在这四州任刺史的四位朋友。如果了解柳宗元这时的处境和思想, 对这首诗的理解就会更深刻。柳宗元的一生以三十三岁参与永贞革新为界, 分为前后两期。他少年时即以才华超群闻名, 二十一岁中进士, 又登博学鸿词科, 与刘禹锡等参与永贞革新, 积极推行新政。革新失败后, 柳宗元被贬为永州司马, 十年后被招入京, 旋即又被贬到更为荒远的柳州任刺史。他本有很高的政治热情, 可尚未施展抱负即遭到沉重打击, 从此在被贬谪的蛮荒之地度过了后半生。这首诗就是写柳宗元初到柳州时登上柳州城楼的感受, 并寄托了对朋友的关切。首联“大荒”二字看似如实道来, 实则已含感慨之情。这距京城数千里的柳州, 杂树参天, 野草丛生, 不用说与诗人生长的长安城相比, 即使与永州相比也是更为冷落荒僻的。诗人的目光由近及远, 遥想难友, 顿觉百感交集, 如潮愁思便不可抑制地奔涌而出, 刹那间仿佛充溢了这广大而荒漠的空间。诗人的愁思是凝重而深广的, 包含了丰富的社会内容和身世之感。首联总写, 为下文留下了广阔的余地。次联由首联远望转写近景, 赋中有比, 象中含兴。骤然而至的狂风剧烈地摇动着水中的荷花, 急促的暴雨肆虐地猛打着墙上的薜荔。这两句就描绘暴风骤雨的天气而言, 是写实, 是赋笔, 而从作者的处境和遭遇来看, 又有着很深的寓意, 也就是赋中兼有比兴。芙蓉与薜荔, 正是诗人美好高洁的人

格的象征。一面是强大无情的风雨,一面是在风雨中挣扎的香花芳草,社会形势的险恶和政治斗争的残酷,可以说不言而喻。第三联又由近而远,诗人极目远望,可重重叠叠的山峦遮住了视线,难以见到一同遭难的朋友,内心郁闷盘结,恰似这曲折蜿蜒的江流,回旋激荡。尾联说他们一同被贬到落后荒凉的边远之地,本来处境就够悲惨了,可是却连音信也无法传送,即使是同病相怜、相互慰藉也成空想,怎不令人愁肠寸断!这首诗写出了诗人对政治斗争中落难的朋友的关切和悲愤沉郁的情怀。他的这种心情是有着个人身世和社会政治的深刻原因的。

2. 披文入情,以意逆志

刘勰在《文心雕龙·知音》篇中指出:“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。”文学最深厚的根源在于人的情感。文学创作和文学鉴赏,都是一种情感活动。只不过创作者是由于情感受到外物的触发而将它化为文字成为作品,鉴赏者则是通过阅读而透过文字感受、体味作品中所蕴含的作者情感的溪流,流程正好相反而已。“披”的本义,是用手分开的意思。所谓“披文”就是准确、深刻地理解语言文字的含义,透过外在的形式去“入情”,去把握作品的情感内涵。文学的语言具有多义性、隐喻性的特点,一个词语往往积淀了丰富复杂的含义。对词语的挖掘越深刻,对作品的理解越透彻。如唐代崔颢的《长干行》:“君家何处住?妾住在横塘。停船暂相问,或恐是同乡。”“家临九江水,来去九江侧。同是长干人,生小不相识。”这两首抒情小诗看起来句句明白如话,内涵却非常丰富。诗中实际上讲了一个故事:一个住在横塘的姑娘,在泛舟时听到邻船一个男子的话音,于是天真无邪地问一下,你是不是和我同乡?诗歌的妙处在于写女子问话之后,不待对方回答,就急于自报家门,单刀直入,一下子就把人物的音容笑貌和内心活动刻画出来了。男子的答诗,也非常含蓄。前两句初步点醒两人的共同点,都是风行水宿之人。一个“同”字,把双方的共同点又加深了一层。按惯常的思路,最后一句可能是“今日方相识”,这样就好像顺口溜了。可是诗人却不是这样。他转过笔来把原意一翻:与其说今日之幸而相识,倒不如追惜往日之未曾相识。“生小不相识”五字,表面惋惜当日之未能青梅竹马,两小无猜,实质更突出了今日之相见恨晚。越是对过去无穷惋惜,越是显出此时此地萍水相逢的可珍可贵。作者抓住了人生片断中富有戏剧性的一刹那,用白描的手法,寥寥几笔,就使人物、场景跃然纸上,栩栩如生,像水墨画,像独幕剧。这两首小诗朴素真挚,含蓄明朗。王夫之赞赏说:“墨气所射,四表无穷,无字处皆其意也。”要能读出“无字”之处的“意”,也就是“披文以入情”了。《孟子·万章上》中说:“夫说诗者,不以文害辞,不以辞害志。以意逆志,是为得之。”所谓“以意逆志”,一般认为就是以自己的“意”即切身体会去推测作者的本意。其实,这里的“意”也可以理解为作家作品之“意”。鉴赏诗歌,应该首先探索作家作品的志意,而同时鉴赏者本人审美情趣和观点、方法也会影响对作品的认识,因而鉴赏者所认识到的“意”,往往是作家作品之意和鉴赏者自己之意的结合。如果完全离开了作家作品的“意”作主观任意的发挥,并不能真正得到对作品的正确理解。拿韩愈的例子来说,他对古文的要求是“文从字顺”。历来都认为是从语法的角度要求文字流畅通顺的,因此人们对韩愈有时称赞那些佶屈聱牙的文章往往感到不理解。其实“文从字顺”的意思并非完全如此。韩愈崇尚险怪奇崛,主张“搜奇抉怪,雕镂文字”(《荆潭唱和诗序》)。他所说的“从”和“顺”的对象,不是陈陈相因的语言规范习惯,而是“惟陈言之务去”,是作者对事物的独特认识和新鲜独特的审美感受。奇崛独特的审美感受,需要用奇崛独特的语言来表达,流畅平易的审美感受,自然需要用流畅平易的语言来表达了,关键是要写出特点、写出新鲜的感受。这才是“文从字顺”的真正含义。

3.由表入里,层层拓展

文学作品是以文本的方式存在的,它的载体是文字和文体,但在阅读时,并不是认识了文字就能深刻理解作品的。不少人拿起小说就读,囫圇吞枣,只注意作品的情节,对作者的深意和作品的佳妙之处毫无会心;也有的人看到一首诗,觉得挺美,却不知如何去鉴赏。在欣赏文学作品时,我们可以分层次来把握。首先,文学作品总是以一定的形式存在的,形式本身就能给人带来美感。如中国的古典诗歌,形式短小,整齐对称,音韵和谐,读起来抑扬顿挫、琅琅上口。其次,是对内容和作者情感的理解。优秀作品中蕴含的人格美、情操美,能给人以强烈的艺术震撼。如果把作品放在广阔的文化背景下来认识,会对作品的艺术魅力有更深刻的理解。

比如唐代诗人王之涣的五言绝句《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”这首诗从字面上看,是写太阳落山了,黄河向东流入大海;要想看得更远,就要再上一层楼。如果从审美意境来理解,这是一首登高诗,写作者登高所见的景象和感受。这里写了四种事物——太阳、高山、黄河、大海,全都是具有崇高感的事物,既构成了宏伟的空间意象,又构成了永恒流逝的时间意象。“白日依山尽”一句是写天空景,高远景。“黄河入海流”一句是写目送黄河由西奔腾而来,又滚滚向东而去的壮观景象。鹳雀楼在山西永济,从这里显然不可能望到大海,实际上是黄河的气势把诗人的视线引向远方,诗人的心仿佛随着黄河水直入大海。这是虚写,并不是诗人看到的实景,而是想象的驰骋。唯其如此,才更突显出黄河的气势。诗人想象黄河入海,可实际的视野中水流终于被重重山峦遮掩,看不到尽头,于是由前面的写景自然地过渡到表现感受和认识,抒发了诗人昂扬进取的登临之志,也道出了一个蕴含在生活现象中的普遍而深刻的哲理——站得高,才能看得远,写出了高和远的辩证关系。由于诗人是用形象表现哲理,所以鲜活而不枯寂,充满理趣。如果进一步从文化的意义上来理解,这首诗可以给我们透露更多的信息。王之涣生当开元、天宝盛世,这时正是大唐帝国如日中天的时期,经济繁荣,国力强盛,整个社会欣欣向荣,蓬勃向上,充满积极进取和创造的开拓精神。当时的中国是世界上最强大的国家,英国史学家威尔斯所写的《世界文化史纲》讲到我国唐朝时说:“从第七世纪到第九世纪,中国是世界最安定的文化之国。”《登鹳雀楼》是一首写落日的诗,落日往往容易写得萧飒悲凉,“日薄西山,气息奄奄”,可是这首诗,却完全没有一点衰飒之感,而是意象饱满,豪情万丈。诗人对社会生活的感受是最敏锐的,其歌声最能敏感地反映出一个时代的文化氛围。这首诗的意境和气象,正是盛唐时代精神的反映。同样是写落日,我们再来看晚唐诗人李商隐的《乐游原》:“向晚意不适,驱车登古原。夕阳无限好,只是近黄昏。”这里充满了对绚丽辉煌、晚霞满天的夕阳的无限留恋,但又透露出深沉的惆怅和美景难以挽留的无可奈何之情。晚唐时期,藩镇割据,宦官专权,牛李党争,土地兼并,社会矛盾激烈复杂,难以解决。知识分子有心报国,无力回天,面对着大唐帝国的衰落,只能仰天长叹,抱恨终生。两相对比,可以加深我们对诗歌审美意蕴的体察和理解。

同样一首诗,文化修养和知识准备不同,对它理解的层次是不一样的。鉴赏文学作品时,不能只限于表层的理解,而应该努力扩大知识面,提高文化素养,去深入探索蕴藏在名著深处的丰富的内涵。不同的鉴赏方法各有特长,不可替代,它们可以相互补充,各有所用。鉴赏者应该根据具体的情况具体对待,融会贯通,综合运用,以求准确地把握作品的内涵和艺术特色,获得精神的愉悦和享受。

4.进行比较,深化认识

人们在认识事物时,往往是通过比较的方法把握事物特点的。事物的存在不是孤立