

文学鉴赏

李卫东 主编

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

文学鉴赏

主 编 李卫东

副主编 张玉霞

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学鉴赏 / 李卫东主编. —重庆:重庆大学出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5624-8513-1

I. ①文… II. ①李… 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 187854 号

文学鉴赏

主 编 李卫东

副主编 张玉霞

策划编辑:杨粮菊

责任编辑:李桂英 刘玥凤 版式设计:杨粮菊

责任校对:谢 芳 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023) 88617190 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

POD:重庆新生代彩印技术有限公司

*

开本:787×1092 1/16 印张:27.25 字数:646 千

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5624-8513-1 定价:49.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

前言

近年来,用人单位对大学生职业素质的要求越来越高,既要有学历,又要有能力,不仅要有过硬的专业技能,而且要有较高的文化素质。高等职业院校培养的是高等技术应用型人才,但现在不少高职院校过分地夸大专业能力的重要性,而弱化了文化素质在学生职业生涯中的作用,这偏离了教育的本质。高职教育要培养合格的应用型人才,就应该处理好文化素质教育与专业技能培养的关系,全面提升学生的综合素质。目前,部分高校非中文专业设置了文学鉴赏课程,目的是让大学生通过了解一定的文学理论,掌握不同文体在不同时期的发展概况,剖析名家名篇,从而受到优秀传统文化的教育,增加对社会的认识能力,培养高尚情操,陶冶审美情趣,丰富和调节大学生的精神文化生活,塑造健全的人格,提高文学鉴赏水平和语言的运用能力。这是大学生文化素质中的一个很重要的方面。

本书就是基于此目的而编写的。全书共有五章,包括文学鉴赏概论、诗歌鉴赏、小说鉴赏、散文鉴赏、戏剧鉴赏。

教材在内容上注重鉴赏方法的介绍和审美能力的培养,追求理论与实践的结合,选取了名家名篇作为经典鉴赏实例。选文贴近高职学生的特点,在注重介绍中国传统文学,展现中国优秀文化精神的基础上,努力做到严肃文学与通俗文学、古代文学与现当代文学相结合,对外国文学也有涉及。在形式上采用了“理论知识”“作品示例”“讨论探究”和“拓展阅读”,部分作品增加了“辑评”。“理论”部分简明扼要,条理清晰,便于学生掌握;“示例”部分经典而生动;“探究”部分激发兴趣,让学生有话可说;“辑评”“拓展”部分让学生课堂得法,举一反三,相关篇目、不同观点举证链接,课堂内外融会贯通。

本书编写者都是酒泉职业技术学院基础教学部人文素养教研组的教师。李卫东老师负责第一章、第三章、第五章的编写;张玉霞老师负责第二章、第四章的编写;李卫东老师负责全书的统稿工作。

本书在编写过程中,得到了学院领导、教务处、土木工程系和基础教学部领导的大力关心和支持,在此表示感谢。

在编写过程中,我们参阅并吸收了近年来文学发展的最新成果,同时借鉴了网络上的一些有价值的研究资料,恕不一一注明,谨在此表示最诚挚的谢意。由于编者水平有限,书中疏漏不足之处在所难免,恳请专家、老师和读者指正。

编者
2014年5月

目 录

第一章 文学鉴赏概论	1
第一节 文学是语言艺术	1
第二节 文学作品的构成及其分类	6
第三节 文学鉴赏概述	11
第二章 诗歌鉴赏	19
第一节 诗歌发展概述	19
第二节 诗歌的审美与鉴赏	26
第三节 古典诗词鉴赏	34
氓	34
行行重行行	36
拟行路难(其四)	37
梦游天姥吟留别	38
青玉案·元宵(东风夜放花千树)	40
天仙子	41
金缕曲·赠梁汾	42
第四节 现代诗歌鉴赏	45
蛇	45
在寒冷的腊月的夜里	46
春 鸟	48
寻梦者	50
采莲曲	51
窗	53
第五节 当代诗歌鉴赏	62
神女峰	62
相信未来	63

河 床	64
半棵树	67
秋	68
麦 地	71
第三章 小说鉴赏	85
第一节 小说发展概述	85
第二节 小说的审美与鉴赏	96
第三节 古典小说鉴赏	103
李娃传	103
婴 宁	111
抄检大观园(节选)	119
定三分隆中决策 战长江孙氏报仇	130
第四节 现代小说鉴赏	136
潘先生在难中	136
拜 堂	146
为奴隶的母亲	150
春 蚕	164
边 城(节选)	176
小二黑结婚	184
荷花淀	193
第五节 当代小说鉴赏	199
百合花	199
高女人和她的矮丈夫	204
哦,香雪	211
红高粱(节选)	218
白鹿原(节选)	241
伊豆的舞女	251
第四章 散文鉴赏	265
第一节 散文发展概述	265
第二节 散文的审美与鉴赏	274
第三节 古典散文鉴赏	280
庖丁解牛	280
鸿门宴	283

	祭十二郎文	289
	秋声赋	292
	留侯论	294
	项脊轩志	297
第四节	现代散文鉴赏	301
	翡冷翠山居闲话	301
	动人的北平	304
	春末闲谈	307
	谈 吃	310
	雨 前	313
	渐	314
第五节	当代散文鉴赏	317
	我与地坛	317
	觅渡,觅渡,渡何处?	322
	听听那冷雨	326
	多年父子成兄弟	330
	幽径悲剧	332
	张晓风散文两篇	335
第五章	戏剧文学鉴赏	339
第一节	戏剧文学发展概述	339
第二节	戏剧文学的审美与鉴赏	345
第三节	古典戏剧文学鉴赏	348
	西厢记(节选)	348
	牡丹亭(节选)	352
	长生殿(节选)	355
	桃花扇(节选)	359
第四节	现代戏剧文学鉴赏	364
	过 客	364
	北京人(节选)	368
第五节	当代戏剧文学鉴赏	402
	茶 馆(节选)	402
	关汉卿(节选)	413
	参考文献	428

第一章 文学鉴赏概论

第一节 文学是语言艺术

一、文学是语言的艺术

文学是运用形象、感情,通过作家的想象再现社会人生和表现作家审美意识的语言艺术。语言艺术是艺术中的一种类型。艺术通过多种工具和手段来塑造形象、表现感情,所以根据不同的工具和手段,艺术可以分为造型艺术、表演艺术、综合艺术和语言艺术。造型艺术,主要运用线条、色彩;表演艺术,主要运用音响、节奏、旋律或人体动作;综合艺术,一般综合运用造型、表演、语言等艺术所采用的表现形式和手段。文学创作以语言文字为塑造形象的媒介和手段,语言是文学的第一要素,所以文学是语言艺术。

二、文学形象及其特点

(一) 形象是文学的特性

文学以语言为基本材料塑造形象,而且文学以形象的特殊形式反映生活。形象是人类认识、反映世界的特殊形式。用形象认识社会、反映社会,是作家再现世界、表现世界的特殊方式,它具体而生动,通俗而迷人。例如,鲁迅的《阿 Q 正传》,用艺术的手法形象地描绘了辛亥革命对农村的影响,深刻地揭示了辛亥革命还没有真正发动群众,最终导致革命失败。作品中的阿 Q 受尽剥削,过着奴隶一样的生活,他想革命,但对革命认识非常幼稚。没有农民的真正觉醒,就不会有成功的革命。阿 Q 的悲剧,事实上就是辛亥革命的悲剧。革命的风潮过去之后,阿 Q 所在的县城里,县太爷还是县太爷,带兵的还是先前的把总,赵秀才进了革命党,完全换汤不换药;阿 Q 最后也被送上了刑场。《阿 Q 正传》就是用这种形象化的表达

方式生动地反映了辛亥革命的失败。这就是艺术地再现世界。再如《孔乙己》中的孔乙己，就是一个典型的艺术形象，鲁迅笔下的孔乙己是这样的：

孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大；青白脸色，皱纹间时常夹些伤痕；一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话，总是满口之乎者也，叫人半懂不懂的。

这些描写，把穷困潦倒的知识分子孔乙己的外貌活灵活现地展现出来。

文学作品中的艺术形象在叙事性文学作品中，一般指人物形象，也包括环境、场面、景物、事态及一切有形物体；在抒情性文学作品中，则主要指情景交融的画面或氛围意境。每一部作品都是由若干具体形象构成的形象体系，从而能整体性地反映生活。例如，《阿Q正传》中的阿Q、赵太爷、假洋鬼子等人物是形象，阿Q打架、赌钱、画圆圈等场面是形象，土谷祠、尼姑庵等具体环境也是形象，所有这些，又构成人物与人物、人物与环境复杂关系的完整生活图画，是作品的形象整体。叙事性作品是这样，抒情性作品也是这样。北宋苏轼的《饮湖上初晴后雨》：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”这是一首赞美西湖美景的诗，也是一首写景状物的诗，写于诗人任杭州通判期间。原作有两首，这是第二首。前两句写诗人在西湖饮酒游赏，最初阳光明媚，西湖碧水荡漾，波光粼粼，风景非常美丽；后来下起了雨，西湖周围的青山，迷蒙苍茫，若有若无，又显出另一番奇妙景致。后两句以绝色美人喻西湖，不仅赋予西湖之美以生命，而且新奇别致，情味隽永。作品给我们营造了美妙的意境。

（二）文学形象的特点

1. 文学形象的间接性

除文学艺术外，其他艺术形式，由于其塑造形象的媒介和材料的性质所决定，艺术形象都能直接作用于欣赏者的感官，使人们通过视觉、听觉和触觉，直接感受到形象。如绘画、雕刻以空间的具体造型直接诉诸人们的视觉感受；音乐可以直接作用于人们的听觉；或电影，或戏剧通过演员扮演角色把形象动态地、直观地呈现给观众。而文学艺术它不能直接诉诸欣赏者的感官，只能凭借语言为中介，在读者了解语言含义的基础上，借助想象和联想才能感受到。它不可能把现实世界表现得直接可视、可听、可以触摸，它更多地诉诸读者的想象和联想，使之在作家意向的引导下，间接地感受作品中文学形象的魅力。因此，文学形象给予读者的感受是间接的，具有间接性。

文学形象的这一特点，有其局限性，表现在读者阅读文学作品，必须具有一定文字水平和文化素养，具有一定阅历，凭借自己的生活体验和阅读经验，才能在想象中构建起作家提供的文学形象。我们通常评价优秀的文学形象能使读者如临其境、如见其人、如闻其声，但毕竟不是直接见到、听到，而是在想象中见到、听到。而这对于一个文盲来说，根本无缘也无法感知，因而是没有意义的；或者对于一个文化层次不高的人来说，也较难进入文学形象的境界中。另外，文学形象一般不如绘画、戏剧、影视等其他艺术形式的形象那样具有感性力量的鲜明性、确定性，不同的读者感受到的文学形象经常会有较大的差异。

但是，换个角度看，间接性的文学形象在有局限性的同时，还有其他艺术形象不可替代

的优点,那就是作品可以从更多侧面提供形象的丰富的审美意蕴,给读者留有更为广阔的想象和再创造的空间。例如我国汉乐府诗《陌上桑》中描写罗敷之美很独特,本来写罗敷的美丽应该写容貌,但诗中无一句描写罗敷外貌的句子,而是集中笔墨写看到罗敷的人的心理活动,来突出罗敷之美。究竟罗敷有多美,只能由读者自己去想象了。再如,《诗经》中的《蒹葭》一诗:

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。遡洄从之,道阻且长。遡游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。遡洄从之,道阻且跻。遡游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。遡洄从之,道阻且右。遡游从之,宛在水中沚。

这首诗的形象和画中的形象不同,它没有绘画那样具有强烈的直观感,但诗中那若即若离的“伊人”形象,给读者留下了广阔的想象空间。

因此,文学形象的间接性,在一定程度上是语言艺术的缺陷,但同时它也正是语言艺术的特长。由于文学形象的间接性及其所带来的想象的自由性和丰富性,因而它既是确定的、明晰的,又是非确定性的、模糊的,是具体个别的,又是概括的,是确定性与非确定性、明晰性与模糊性、具体性和概括性的统一体。

2. 文学形象的广阔性

文学所使用的语言文字是最自由灵活、最具可塑性、使用最方便的一种材料,也就是说语言可以描绘、说明一切,对此高尔基曾这样阐述语言的这种特点:“民间有一个最聪明的谜语确定了语言的意义。谜语说:‘不是蜜,但是可以粘东西。’因此可以肯定说:世上没有一件东西是叫不出名字来的。语言是一切事实和思想的外衣。”(高尔基. 论文学[M]. 北京:人民文学出版社,1978:332.) 黑格尔说:“语言艺术在内容和在表现形式上比起其他艺术都远较广阔,每一种内容,一切精神事物和自然事物、事件、行动、情节,内在的和外在的,统统都可以纳入诗,由诗加以形象化。”(黑格尔. 美学(第3卷)[M]. 北京:商务印书馆,1996:10-11.) 黑格尔所说的“诗”,是泛指文学,即“语言的艺术”。这些观点说明语言具有穿透一切事物的巨大表现力。事实上,以语言为工具的文学,比起其他艺术形式来,不受时间、空间的限制,凡是生活中可以意识到的事物,鸟兽鱼虫,神仙鬼怪,从过去到未来,上下几千年,纵横数万里,风起云涌的历史画卷,错综复杂的社会关系都可以通过语言灵活地展现出来,形象地反映。特别是长篇叙事作品,容量更大。例如,《三国演义》写了从东汉末年的黄巾起义到西晋统一全国近两百年的动乱历史;《水浒传》反映了北宋末年农民起义爆发、扩大、全盛、衰落、失败的全过程;《战争与和平》描写了19世纪初俄法战争的历史;《西游记》展现了一个神话世界,人、神、妖,天堂、地狱、龙宫,变化莫测,蔚为壮观;《红楼梦》以宝黛爱情为主线,描写了四大家族由盛到衰的广阔的社会场景。以《三国演义》而言,它展示的是整个“三国时期”前后数十年的广阔社会生活,既有宏伟的历史演变的生动场面,也有闺阁闲情、山林逸趣、诗酒酬答的生活场景。其中,仅战役的描写就多达数十次,袁曹官渡之战、吴魏赤壁之战,都是几十万、上百万人的有历史决定意义的大战。书中描写得轮廓清楚的人物,也有上

百个。这样巨大的生活容量,是其他艺术形式很难做到的。

文学除了能勾勒广阔多变的社会生活,也能多侧面多层次地刻画各种人物的个性,还能深入到人的复杂微妙的精神领域,细致地、深刻地表现人物内在的情感波澜、微妙的情绪变化,复杂的意识流动,用内在心灵的丰富性使人物形象更加丰满,更能多侧面地折射社会生活的状貌。其他艺术也能表现人物的内心活动,但要受到很多限制,相对而言,文学有更大的自由度。例如,鲁迅的《狂人日记》主要就是用心理描写来刻画“狂人”形象的,但狂人的形象却包容了那么深广的社会历史内容。

3. 文学形象的深刻性

任何艺术都既表现情感,也表现思想,都有其思想性。但在各种艺术门类中,文学是思想性最丰富最深刻的艺术。因为文学使用的语言是思维的直接现实,它的词语手段使它比其他艺术更能准确、深刻地揭示事物的实质,所唤起的情感又掺杂着更多的理智的因素。作家不仅可以把自己对生活的感受、理解和评价渗透进去,甚至还可以通过叙述人的身份,对描写的内容加以分析、评论,使作品的思想意蕴得到强化。例如,鲁迅的《故乡》揭示了造成闰土辛苦、麻木地生活的社会原因是“兵、匪、官、绅”。要改变这种现状,就得勇敢地起来抗争。由此作者说:“我想,希望是无所谓有,也无所谓无的。这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这比其他艺术更能表达出历史的哲学的力度和深度。

三、文学的社会功能

文学作品一经问世,就会在社会上产生影响,服务于读者。而且文学作为社会上层建筑中的社会意识形态的一部分,对生活、对经济基础都有反作用,这种反作用就是文学的社会功能。文学的社会功能是不同于其他社会意识形态的特殊功能的。它包括认识功能、教育功能、娱乐功能等。文学的社会功能是通过文学特性,特别是其审美的本质特性得以发挥的,是文学的审美价值的外化和表现。因此,从总体上说,文学的社会功能就是文学的特殊的审美功能。

(一) 文学的认识功能

文学的认识功能是指优秀的文学作品通过艺术形象对生活的真实反映,能够帮助读者认识社会的历史和现状,了解古往今来不同时代、国家的政治经济、自然风光、世态人情,开拓生活视野,丰富生活经验,促使读者正确、深刻地了解社会生活。文学的认识功能是由文学的本质决定的。文学是对社会生活的反映,所以我们通过文学可以看到社会生活的内容。文学的这种意识形态本性使它成为人们间接认识社会人生的一条重要途径。例如,《红楼梦》被称为“封建社会的百科全书”,正是从这个意义上说的。

文学之所以有这种认识作用,主要是由文学反映的社会生活的形象性、整体性、真实性、具体性和丰富性所决定的。文学表现社会人生的真实性越高,触及的问题越广泛深入,就越能真切地探及并把握事物的本质,作品的认识功能也越高。例如,法国批判现实主义大师巴尔扎克所生活的时代,正是法国大资产阶级革命后日益强大的资产阶级和封建复辟势力激

烈较量,最终复辟势力失败、资产阶级胜利的时代。他的文学巨著《人间喜剧》,就是以这数十年的风云变幻为背景,以两大阶级的尖锐斗争和历史命运为主线展开描写的。马克思和恩格斯对巴尔扎克的作品给予极大的关注和肯定。再如我国作家谌容的《人到中年》,向全社会提出了“中年知识分子问题”,引起了社会舆论的重视,党和政府采取了一系列有力措施,保护和调动了千千万万个陆文婷的积极性。这正是优秀的文学作品体现出来的巨大的社会功能。

(二)文学的教育功能

文学的教育功能,指的是优秀的作品能影响人的思想意识、道德情操、价值观念和人生理想,净化人的灵魂,增强人们改造生活的勇气和追求真理的信念。读者读了这样的作品,可以明白是非、善恶,确立正确的道德观,启迪思想,净化灵魂。事实上,文学的教育功能是文学倾向性的价值实现,根源于作家的思想观点和态度,也根源于生活本身的本质内涵。文学史上大批表现进步理想和民主意识、鞭挞剥削制度罪恶的作品,如《诗经》中的不少佳作,屈原的《离骚》,杜甫的“三吏”“三别”,杂剧《窦娥冤》《西厢记》,小说《水浒传》《红楼梦》等,对不同时代读者都具有教育意义。当代的优秀作品,更加贴近读者的思想和心理,教育功能更加明显,如《红岩》《高山下的花环》等作品。

(三)文学的娱乐功能

优秀的文学作品是一定社会生活的艺术的美的反映,能帮助读者培养健康的审美观念和情感,提高对生活中美、丑的感受鉴别能力,使读者得到美的享受,精神上的陶冶、愉悦。也有人把文学的娱乐功能称为文学的审美功能。现实中的美,往往要受到时间、空间的限制,而文学因为其表达方式和手段的特点,不受时间和空间的限制,尽可能流传千古,为广大的读者分享。文学的娱乐功能,也是文学作品不同于哲学社会科学著作的特殊功能。我国先秦时代就以“乐”作为艺术的总称,其中当然包含文学。并指出“乐者乐也”(公孙尼子《乐论·乐化篇》)。鲁迅对于旧时代的小说作了这样的精辟的概括:“住在娱心,而杂以惩劝”(鲁迅《中国小说史略》)。可见,文学应该使人快乐。读者阅读文学作品的目的并不是接受思想教育,而是为了愉快才去欣赏、阅读文学作品的。古今中外的名篇佳作,之所以能够流传千古,一个很重要的原因,就在于它们不同程度地具有精神愉悦因素。

娱乐作为一种文学功能,其本体属性是严肃的。不同的作品对娱乐性的追求有不同的表现。比较而言,一般被称为通俗文学的作品,更讲究可读性,多一些娱乐性。当然,认为通俗文学就是庸俗文学的观点是错误的,但娱乐性确实存在健康和低俗之分。有些作品一味迎合低级庸俗的情趣,美其名曰注重娱乐性,那是错误的。

文学的娱乐功能是审美的娱乐功能,但并非有娱乐功能的都是文学。比如下棋、玩游戏等是娱乐,但不是文学。文学的娱乐功能是要在审美活动中得以实现的,是一种高级形态的审美功能。

文学的认识功能、教育功能、娱乐功能,三者有所区别,在不同的作品中,可以有所侧重,但又不可分割。它们互为依存,彼此渗透。文学的多样社会功能是个有机统一的系统,可以说,任何文学作品都能在不同程度上达到多功能的统一。

第二节 文学作品的构成及其分类

一、文学作品的构成

文学作品和其他任何事物一样,都是由内容和形式两个方面的因素组成的。

(一)文学作品的内容及其构成因素

文学作品的内容是指作品中通过艺术形象所反映的社会生活和作家主观思想感情、审美评价的统一体。它的特点是主观和客观的结合,是特定的社会生活和作家思想感情在形象中的有机统一。文学作品中的社会生活仅仅是客观的社会生活的特定部分。只有那些富有生动性和典型性的社会生活才能构成文学作品内容中的客观因素。文学作品内容构成因素的另一方面是作家主观的思想感情,这是文学作品内容的重要组成部分,因为作家对社会生活特殊方面的描写,不是硬性的机械反映,而是渗透着自身独特的印象、感情和审美评价。

文学作品内容的构成因素有三,即文学作品内容包括题材、主题、情节诸因素。

1. 题材

题材和素材是有联系又有区别的两个概念。素材是作家在生活中积累起来的、尚未经过加工的原始材料。题材有广义和狭义之分。广义的题材指可以作为创作材料的社会生活现象的某些方面,如工业题材、农业题材等。狭义的题材指经过作家选择、集中、提炼和虚构而进入文学作品中的完整的生活材料。我们在这里讲的文学作品的题材,是指狭义的题材。题材来源于生活,是作家生活实践的产物。题材的性质是由社会形态和时代精神决定的,并被赋予相应的社会性和时代性。社会生活本身与作家选材角度的丰富性,决定了题材必然具有丰富多样性。题材的多样,除了自身的无限丰富性之外,还在于对同一题材的表现的无限丰富性。通过作家之间不同的审美观点和艺术技巧,使类似的描写对象显得五光十色。总之,作家在创作的时候既要反对“题材决定论”,也要反对“题材无差别论”,并且在提倡题材多样化的同时,更要鼓励作家更多地写反映现实的重大题材。而对丰富多样的题材的审美活动,则是读者文学鉴赏中的重要内容。

叙事性作品与抒情性作品的题材,有着不同的特点和要求。抒情类作品由于只是集中表现作者的内心感受,因此它的题材比较单纯,一般没有具体的人物和事件;叙事类、戏剧类的作品由于要再现生活的本来面目,因此它的题材比较复杂,一般包括人物、环境、情节三个要素。

素材和题材有着紧密的内在联系,又有着本质的区别。素材是题材的来源和基础,题材

又是对素材的改造、加工和升华。素材是纯客观的、处于作品之外的东西,题材则是作品的有机组成部分,是主客观的统一;素材之间往往是零乱的、缺乏内在的有机联系,题材则必须是合乎生活逻辑的完整统一体;素材不一定有深刻的社会意义,题材却一定要揭示某种生活规律,要能够有效地表现主题。

2. 主题

主题是指通过作品中描绘的社会生活画面或情景所显示出来的贯穿全篇的中心思想或主导情感,即作品题材所蕴含的主要思想情感意义。它贯穿于作品始终,对作品内容和形式起着统帅作用。李渔在《闲情偶寄》中对此有如下阐述:“古人作文一篇,定有一篇之主脑。主脑非他,即作者立言之本意也。”

主题是在作家生活体验和艺术实践中,在题材的选择和形象的酝酿过程中逐渐形成的。主题的形成一般有两种方式,一种是在作家处理题材和塑造形象的过程中逐渐形成并确立的。如果对题材的开掘越来越深刻,主题的表现就必然越来越明显,如歌剧《白毛女》由原来的反对迷信的肤浅主题形成成为“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”的深刻主题。另一种是作家在生活中,产生了一种创作意图,先于某一题材、情节或形象而孕育了主题的雏形。主题是作家认识和提炼生活的成果,必然具有时代的色彩,然后又在创作过程中形成为主题。茅盾创作《子夜》就是如此。

文学作品的主题普遍具有社会性、阶级性和时代性。我们知道,文学作品所反映的对象是以人为中心的社会生活,而人是具有社会性的,所以以人为中心的社会生活的文学作品的主题也必然带有社会性。

文学作品主题具有阶级性,是阶级社会里带有规律性的普遍现象。因为我们的社会生活本身存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争等阶级关系,这使社会生活必然带有阶级性的色彩。反映这种社会生活的文学作品的主题也会体现出阶级性来。此外,作家自身的阶级立场、爱憎情感和审美理想,在其对客观世界的审美反映中,也会表现出阶级倾向性来。这两个方面结合,就使文学作品的主题必然具有阶级性。

文学作品主题还具有时代性。因为在不同的历史时期和历史阶段,社会生活的具体内容是不同的,它随着人类社会历史的发展而发展变化,这种生活内容一定会给作品打上时代的烙印。作家作为审美反映的主体,其审美理想和审美趣味,也会因时代的发展变化而有所不同,也会打上时代的印记。而读者在欣赏文学作品时,其审美习惯等也会受时代因素的制约和影响。

3. 情节

情节是叙事性作品中人物的活动过程和性格的发展历史。人物的思想、性格是通过具体事件表现出来的;而这些事件之间又必须有连贯性,不是毫不相干的杂凑,这些具有连贯性的事件,就形成作品的情节。情节一般是对于叙事作品和戏剧作品而言的,抒情作品也写人物,但没有贯穿始终的事件,一般就不具有情节性,但有美的意境。

情节是事件发展和人物成长的艺术表现,包含开端、发展、高潮和结局等组成部分。有的作品还有序幕和尾声。有的作品的情节发展不是传统的序列手法,而是以心理活动或意

识流动作为动因。

情节与人物性格关系密切。首先,情节是人物性格成长和构成的载体,是展现人物性格的手段。这是因为,情节是具体事件,人物性格只有在事件中,在各种矛盾冲突中才能得到显示和不断发展。另外,人物性格决定情节的发展。文学作品中事件如何发展,矛盾如何展开,都由人物性格特征决定。可以说,有什么样的人物,就有什么样的情节。当然,情节的发展变化必须符合人物性格的自身逻辑和生活本身的逻辑。

(二) 文学作品的形式及其构成因素

文学作品的形式是指文学作品内容的外观方式,是文学作品内容赖以显现的内部构造、表现手法和表现形态。具体地说,文学作品形式就是为表现内容服务的结构、语言、表现手法和体裁的综合体。所以,文学作品形式的构成因素包括结构、语言、表现手法和体裁。因体裁在本节第二部分有专节论述,这里只谈谈结构、语言和表现手法。

1. 结构

结构是指把作品的各种因素组织安排,使之形成一个完整的形象。包括各种人物相互关系的处理方式、情节线索的安排方式以及场面的调度、细节的刻画等方式,其基本任务是使艺术形象彼此协调、匀称和完美,作品主题突出、形象鲜明、意境隽永。

每篇文学作品的结构都是由这篇作品的具体内容决定的。而每篇文学作品内容的独特性决定了它的结构也应是独一无二的,不可能有固定的模式可以借鉴。但是,不论什么样的作品结构,大体都应遵循一定的美学规律,这就是根据对创作经验的总结归纳出来的结构的基本原则,也就是要使结构的总体安排符合客观生活和主观情感,就要让结构服从表现主题的需要;要为塑造人物性格服务;要符合故事情节的合理性和曲折性等。

2. 语言

广义的文学语言,是指一切规范化的全民语言,包括社会科学论著、报刊文章以及文学作品的语言;狭义的文学语言,专指作家用以塑造形象、在文学作品中使用的语言。叙事作品中语言分为人物语言和叙述人语言。人物语言是指对话、独白等;叙述人语言是指作家刻画人物、描写环境、叙述故事、抒发情感、发表议论时所运用的语言。文学作品的语言除了符合广义的文学语言的准确、鲜明、生动的一般要求外,还应该具备以下特征:

一是形象可感。即文学语言能够把事物的性质、情状、人物情感等,生动鲜明地描绘出来,给读者留下深刻的印象。例如,《小二黑结婚》中关于三仙姑的肖像描写:“官粉涂不平脸上的皱纹,看起来好像驴粪蛋上下了霜。”非常形象生动。再如《望庐山瀑布》中“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”之句,传神地表现了庐山瀑布的壮观景色。

二是凝练含蓄。也就是文学语言能够做到言简意赅,意在言外,含蓄蕴藉,余味无穷。如“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”,仅仅十四个字,道出了卖炭翁何等心酸复杂的心理。

三是富于感情色彩。优秀的作家总是运用语言的情感性,把创造文学语言的情感美作为自己的追求目标,在文学语言中洋溢着作家强烈的喜怒哀乐的情感。例如,阮章竞的诗《缅怀周总理》,把听到周总理逝世之后痛彻心扉的感受描写得情真意切。

四是富于音乐美。文学语言的音乐美是指语言的音响、韵律、节奏、语调的和谐,与作品所表达的感情结构吻合,读起来上口,听起来悦耳,给读者以美的享受。诗歌在这方面尤其突出。散文、小说、戏剧文学等其他文学体裁在语言的韵律、节奏等方面,不如诗歌那么要求严格,但优秀的作家同样重视对音乐美的追求。例如,郭沫若的历史剧《屈原》第五幕第二场屈原的大段独白“雷电颂”,即以浓烈的音乐美脍炙人口。

五是模糊朦胧美。文学是审美意识的物化。客观事物自身存在的模糊性,作家主体意识的模糊体验,读者欣赏活动中的“再创造”特点,决定了文学作品中塑造的形象带有不同程度的模糊情状。例如,《红楼梦》第九十八回,林黛玉临终前得知宝玉和宝钗正在举行婚礼,悲切地喊出:“宝玉!宝玉!你好……”这里的“你好”两字,模糊多义,让历代读者有不同的理解,让人唏嘘不已!

3. 表现手法

文学作品的表现手法是指作家运用语言塑造形象,表现主题所采用的各种具体方法,又称艺术手法。文学的基本表现手法有描写、叙述、抒情和议论。

描写是作家用生动形象的语言把人物、事件、景物等的形态、特征具体生动地描绘出来的一种手法。描写是文学创作的基本手法之一。按内容来分,描写有人物描写和环境描写两种。人物描写的方法主要有概括描写、肖像描写、语言描写、行动描写(动作描写)、心理描写、细节描写;景物描写则包括静态与动态、客观与主观、反衬与对比。

叙述是作家展开情节,交代人物活动和事件经过。叙述的功能在于把作品内容依据一定关系和序列组织起来,构成一个艺术的整体。叙述的方式是多种多样的,可以分为顺叙、倒叙和插叙等。不管哪一种叙述方式,一般包括时间、地点、人物、事件、原因、结果六个要素。叙述与时间关系最为密切。无论是人物活动的过程,还是事物发生发展变化的过程,都表现出一定的顺序性与持续性,也就是“过程”在一定时间条件下进行。

抒情是作家在作品中直接或间接地抒发内心感情的一种表达方式。抒情是抒情性作品的主要表述方法;但在叙事性的作品中,它常常与叙述、描写、议论等结合运用,能增强文章的感染力,突出文章的中心。在议论说理的文章中,作者一般很少直抒感情,而是通过对某种观点的论证,体现作者的爱憎感情。抒情的方式分为两种,一种是直接抒情,另一种是间接抒情。直接抒情也叫直抒胸臆,由作者直接对有关人物和事件等表明爱憎态度。间接抒情的特点,是作者把主观的情感通过所描写的事物特点表现出来,一般有借景抒情、托物言志、借古抒情、情景交融等形式。

议论是指作者在作品中直接表达对客观事物的见解或判断的文学手法。文学作品中的议论应当做到水到渠成,不宜太多。议论过多,就会破坏作品的艺术效果。

(三) 文学作品内容和形式的关系

在文学作品中,内容和形式密不可分,互相依存。内容是本质,形式是本质的表现。内容起主导的、决定的作用,形式为内容所决定,并随内容的发展变化而发展变化。主要表现在从作家的创作过程来看,是先有内容,然后才有与之相适应的艺术形式;从文学的发展过程来看,经常是由于内容的发展变化,然后才引起形式的相应变化。适合于一首抒情小诗的

内容,绝不可能写成《红楼梦》这样的鸿篇巨制;而《红楼梦》所展示的广阔的社会生活画面,也不可能用一篇散文或一首诗来表现。

形式对内容有能动作用,并具有相对独立性。在文学作品中,内容决定形式,形式为内容服务,并不是说形式只是一种消极的被动的因素;相反,形式一经形成便具有相对的稳定性和独立性,而且对内容发生着各种不同的能动作用,相似或相近的内容可为不同的形式因素所表现,相同的形式因素也可以表现不同的内容。例如,我国现代诗人李季采用陕北“信天游”民歌体所作的长诗《王贵与李香香》,作家赵树理用“板话”的形式创作的小说《李有才板话》等,都以新鲜活泼而有民族特色的艺术形式,充分表现了丰富而深刻的思想内容,具有强烈的艺术感染力。反之,如果文学作品的形式粗糙、低劣,与内容不相适应,它就必然妨碍作品内容的表达,损害作品的艺术质量,降低其艺术感染力。因此,作家进行文学创作,必须充分重视形式的作用,应尽力创造或采用与内容相适应的完美的形式。但重视形式,必须以一定的内容为前提,如果不顾内容的需要,单纯地堆砌辞藻,玩弄技巧,片面追求形式,就会走上形式主义的斜路,写出的作品也不可能收到好的艺术效果。

所以,在文学作品的鉴赏中,不能把内容和形式分割开来,形式和内容是不可分割的有机整体。

二、文学体裁的分类

(一) 体裁

文学作品的体裁,是表达文学作品内容的具体样式,是展现文学作品内容的物质载体,是构成文学作品的形式的因素之一,也是文学作品的外部表现形态。

任何文学作品都有一定的体裁,其内容都要通过一定的体裁来表现,没有体裁,文学作品就不可能存在。在文学发展的历史过程中,由于民众和作家的创作实践,逐步创造与形成了各种各样的体裁。

各种文学体裁的形成与分类的根本原因,一方面是社会物质生活不断丰富与提高,人们必然要求精神生活也相应地丰富与提高,所以,各种文学体裁也随之应运而生;另一方面,是文学传统的继承、革新和创作经验不断积累的结果。

(二) 文学体裁的分类

对于文学体裁的分类,最常见的分类法有“两分法”“三分法”“四分法”和“多分法”。“两分法”是我国最早的分类法。它根据作品的语言是否押韵而把所有的文章分为韵文、散文两大类,即把诗词歌赋等在语言运用上讲求节奏韵律的文体叫作韵文,把其他不讲求节奏韵律的文体统称为散文。这种分类方法,只是根据语言的体制不同而区分的,不能说明各种文学体裁在反映生活和塑造艺术形象上的特点,不能概括各种文学体裁的本质,所以现在已经不用这种分类的方法。“五四”以来,国内常用的是“三分法”“四分法”和“多分法”。

“三分法”是根据文学作品塑造形象的不同方式,把文学作品分为抒情、叙事和戏剧文学三大类。这种分法在国外相当流行,作为一种文学体裁的分类法,最早是古希腊的亚里士多