

魏怡主编

文艺鉴赏学

上册

辽宁师范大学出版社

文艺鉴赏学

(上册)

主 编 魏 怡

副主编 刘海涛

编委会(以姓氏笔画为序)

田贵武	田绍登	江正云
许艳文	许连军	邓齐平
刘海涛	刘文良	成晓辉
成远镜	沈国芳	李阳春
杨耀华	罗守让	涂 昊
祝瀛纯	周凤甫	曾耀农
蔡觉民	魏 怡	

辽宁师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺鉴赏学/魏飴,刘海涛编著. —大连:
辽宁师范大学出版社,1999.5

ISBN 7-81042-359-2

I. 文… II. ①魏… ②刘… III. 文艺鉴赏学—高等学校教材 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13162 号

辽宁师范大学出版社出版

(大连市黄河路 850 号 邮政编码 116029)

辽宁师范大学印刷厂印刷 辽宁师范大学出版社发行

开本:850×1168 毫米¹/32 字数:750 千字 印张: 28¹/2 插页:48

印数:17501~19500 册

1999 年 5 月第 1 版

2002 年 7 月第 3 次印刷

责任编辑:于 薇

责任校对:冰 雪

封面设计:李 然

版式设计:非 然

定价(全二册):41.00 元

序一

《文艺鉴赏学》经过全体编写人员的辛勤工作，终于正式出版发行了，我感到这是一件非常值得庆幸的事情！

加强大学生的人文素质教育，培养德智体美全面发展的跨世纪新人，这是当前我国各高等院校教育改革的一项重要任务。教育部教高[1998]2号文件指出：“我们所进行的加强文化素质教育工作，重点指人文素质教育，主要是通过对大学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学方面的教育，以提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质。”《文艺鉴赏学》正是在这样的背景下诞生的。这本教材立足方法论，对不同门类文艺作品的鉴赏进行阐述，系统地指导学生如何进行文艺鉴赏，颇具特色。《文艺鉴赏学》的出版对高等院校加强大学生文化艺术素质教育将起到十分重要的作用。

《文艺鉴赏学》是经湖南省教委批准立项的重要科研课题，课题负责人即该教材的主编魏飴同志是常德师范学院的教授，他多年来一直从事这方面的研究，而且组织了三省十一所高校的专家教授参与。我们相信，他们所进行的这项具有开拓性的工作必将受到社会的普遍欢迎。

唐之享

1999年6月3日

序二

从伦理学看文艺鉴赏

魏怡君把他主编的《文艺鉴赏学》的书稿寄给我，并嘱我力该教材的出版写几句话。我告诉他，文艺鉴赏与我搞的伦理学毕竟有点距离，我写恐怕不合适。他却说，作为美学的文艺鉴赏与伦理学同属哲学范畴，何况鉴赏还带有鲜明的道德因素，怎么不合适呢？他认真的论证与满腔热情使我无法推却，我只好努力为之了。

的确，魏怡君的话是对的，只是因为这些年来我国高校受前苏联高校办学模式的影响，文理工分家，专业设置很窄，学术研究的分类也越来越细，学生只能在相当狭小的空间里面“跳舞”。学生的知识面不宽，社会适应性差，这是显而易见的。特别是，随着当今知识经济时代的到来，这一弊病就显得更加突出。如果说，学哲学的仅沉迷在抽象思辨之中，不去分析各种具体的人文社会现象；搞文艺的就大讲特讲快感、娱乐、消遣等，从不思考像我们为什么需要文艺这样的哲学命题；而学理工科的不懂文史哲似乎就更是理所当然……这行得通吗？

魏怡君主编的这部《文艺鉴赏学》，是湖南省普通高校“九五”规划教材，我以为它的出版正切合当前我国高等教育大力推行人文素质教育的需要。它不仅仅可以增强学生对文学艺术的修养，

提高文化品位与审美情趣，同时从伦理学的角度来看也是十分有意义的。通俗地讲，伦理学就是道德哲学，它是从道德意义上研究、区分善恶是非，阐述、评价人类行为规范的道德标准。道德问题是伦理学研究的对象，伦理学的任务就是让人们懂得和接受理想的道德标准，并自觉地用以调整人与社会、人与自然的关系，使人类不断走向进步、走向和谐。那么，文艺鉴赏学又是干什么的呢？我同意这部教材中的观点：“它的最终目的是帮助人们掌握文艺审美活动的规律，确立健康的文艺审美情趣和崇高的文艺审美理想，从而铸造人们具有丰富的、完美的个性，以期使得整个社会走向稳定、协调和进步”。可见，两者的任务基本一致，它们都是关于人的科学，在一定意义上说，它们也都是关于人如何按照美的规律去行动的学科。所不同者，伦理学是用抽象的概括和严密的论证来阐明道德上的善恶是非，文艺鉴赏学则是引导人们如何通过文艺的中介来完善自我、塑造自我，二者殊途同归。所以说，文艺鉴赏学也包含着深刻的伦理学内容，透过这个视野，我们还会更深入地理解文艺鉴赏活动的某些本质属性。

尽管伦理学与文艺鉴赏学在道德意义上有着紧密的关系，但因文艺这个中介的特殊性却使人们更容易接受它的教导。从另一方面来说，青年的理想道德观念的形成，也不能仅仅靠伦理学去实现，还必须要在经常的文艺鉴赏活动中得到熏陶、得到验证和得到强化。文艺鉴赏应是伦理学极好的补充，这一点，也早为古今中外的学者们所认同。不过，随着文艺的发展，特别是随着文艺与非文艺界限的日益明朗化之后，也曾滋生出文艺的唯美主义观点，即忽

视乃至否定文艺与道德关系的思想。应该说,从伦理学的角度看文艺,强调文艺鉴赏的道德价值,这无疑是正确的。问题在于,我们既不能把文艺看成是单纯的道德说教的工具,也不能视文艺只是一种使人感性愉悦的纯粹化了的游戏。文艺就是文艺,文艺鉴赏也不是一般意义的道德教育,它是伦理学在艺术领域的映证,它是人们通往理想道德的准备,同时它也为道德教育提供富于意味的形象化的教材。正如法国哲学家费希特所指出的那样:“美的艺术不像学者那样只培育理智,也不像道德人民教师那样只培育心灵,而是要培育完整统一的人。它所追求的不是理智,也不是心灵,而是把人的各种能力统一起来的整个心态,这是一个第三者,是前两者的结合”。^① 从这里可以见出,文艺鉴赏对于人们完整统一的美的人格的培养有着不可替代的重要作用。

既然文艺鉴赏联系着人们的道德教育,那么,它就应该成为大学生乃至所有国民人文素质教育的共同内容,所以,我也赞同首先要在大学普遍开设《文艺鉴赏学》这门公共课程,文艺的那种“润物细无声”的潜移默化的功效的确是伦理学或其他思想政治课程所无法比拟的。

当然,文艺作为一种特殊的道德教育中介,就必然有它的特殊性。一方面它就像生活那样逼真,容易被人们感受,而另一方面它的道德寓意又始终不露痕迹,需要接受者自己去理解,去评价。因此,如果我们的艺术修养较差,就很可能不能正确理解文艺作品,

^① 《十九世纪西方美学名著选·法国卷》,复旦大学出版社1990年版,第173页。

从中得不到有益的东西，甚至可能适得其反。在中外文艺鉴赏史上，这样的事例并不鲜见。譬如《红楼梦》，这本是一部非常严肃的小说，却有人一味迷恋作品中的性爱描写，深陷其中，难以自拔，甚至抑郁而死。文艺虽为普通大众喜闻乐见，但必须加以引导，使青年人懂得文艺鉴赏学的基本理论与鉴赏的方式方法，这就是编写《文艺鉴赏学》的又一重要意义。

从学科建设而言，我认为这部《文艺鉴赏学》还带有填补空白的性质。就我所知，这些年国内有关文艺鉴赏辞典之类的书出了很多，但系统地指导人们如何鉴赏的书却很少。有些书，虽名为“××鉴赏”，但实际上是关于某一文艺样式体裁知识的介绍，基本上没有形成“鉴赏学”的特色与体系。魏绍君多年来一直从事文艺鉴赏学的研究，他曾经独著过一套四卷本的“文学鉴赏方法丛书”，其出版者在《出版说明》中有这样的评价：“从方法论的角度，系统地探讨文学鉴赏的方法，魏绍教授的这一成果在我国可谓是开导先河的，曾受到大陆和台湾学界的高度肯定”。在我看来，他所主编的《文艺鉴赏学》同样体现了这一特色，是特别值得肯定的。

我衷心希望魏绍君及其同仁在这部教材发行后，还能够不断听取意见，不断修改完善，使之更上一层楼，受到越来越多的青年读者欢迎。

是为序。

唐凯麟

1999年5月9日

于岳麓山寓所

目 录

序一	唐之享
序二 从伦理学看文艺鉴赏	唐凯麟

绪 论

第一节 文艺鉴赏学的含义、范畴与任务	2
一、文艺鉴赏学的含义	2
二、文艺鉴赏学的范畴	3
三、文艺鉴赏学的任务	5
第二节 文艺鉴赏学研究的简要回溯	6
一、“接受美学”与“文艺鉴赏学”	6
二、关于早期文艺鉴赏学的研究	7
第三节 大学审美教育呼唤开设“文艺鉴赏学”	13
一、注重美育历来就是各国的教育传统	13
二、跨世纪的期盼：大学审美教育	14
三、大学开设“文艺鉴赏学”课程的构想	16

第一篇 文艺鉴赏的基本原理

第一章 文艺鉴赏的本质与特征	20
第一节 文艺鉴赏的本质	20

	一、文艺鉴赏与人格完美	20
	二、文艺鉴赏的认识性与愉悦性	24
	三、文艺鉴赏与批评的关系	29
第二节	文艺鉴赏的特征	33
	一、体验性:强烈的感应共鸣	33
	二、审美性:心灵在杰作中的畅游	36
	三、创造性:文艺作品对接受者的吁求	38
第二章	主体论	41
第一节	文艺鉴赏的主体	41
	一、主体的含义	41
	二、期待视野:鉴赏主体必备的前结构	42
	三、文艺鉴赏的心理过程及规律	46
第二节	文艺鉴赏的趣味及其衡量	51
	一、关于鉴赏趣味的几个问题	51
	二、文艺鉴赏趣味的衡量	54
第三节	文艺鉴赏能力的培养	59
	一、文艺鉴赏能力的形成与发展	59
	二、文艺鉴赏能力面面观	62
	三、文艺鉴赏能力的自我培养	64
第三章	客体论	68
第一节	文艺鉴赏的客体	68
	一、客体的含义	68
	二、文艺鉴赏客体的基本属性	70
	三、文艺鉴赏客体的召唤结构	74
第二节	文艺鉴赏客体的主要种类	78
	一、文艺鉴赏客体的分类	78
	二、语言艺术类	79
	三、造型艺术类	81

四、表演艺术类	83
第四章 文艺鉴赏的方法学规律	86
第一节 完形律：把零散的珍珠连成串儿	86
一、对营构系统的化分组合	86
二、对艺术生命的整体观照	88
第二节 艺术律：用审美的眼光进行鉴赏	90
一、审美透视 情感互动	90
二、意象重构 联觉鉴赏	92
三、钻得进去 跳得出来	93
四、类型分析 深识堂奥	94
第三节 读者学：西方现代鉴赏理论拾撷	96
一、直觉论	96
二、结构论	97
三、接受论	98
四、格式塔论	99
五、符号论	100

第二篇 诗歌的鉴赏

第一章 诗歌的审美特征与表现手段	104
第一节 诗歌的审美特征	104
一、诗歌的抒情美	104
二、诗歌的含蓄美	107
三、诗歌的意境美	109
四、诗歌的音乐美	111
第二节 诗歌的表现手段	114
一、比喻	114
二、象征	115
三、通感	118

四、夸张	120
五、句式	121
第二章 诗歌鉴赏的审美阐释	124
第一节 诗歌鉴赏的审美要求	124
一、从艺术感受出发是诗歌鉴赏的基本要求	124
二、赏诗要懂“诗家语”	126
三、充分发挥艺术再创造的主观能动性	129
第二节 诗歌鉴赏的基本方法	132
一、诗歌鉴赏的开始	132
二、诗歌鉴赏的发展	134
三、诗歌鉴赏的深入	136
四、诗歌鉴赏的升华	139
第三节 中外诗歌的鉴赏	142
一、中国古典诗歌的审美传统	142
二、中国新诗的发展走向	143
三、外国诗歌的鉴赏	147
第三篇 散文的鉴赏	
第一章 散文的审美特征与表现手段	154
第一节 散文的审美特征	154
一、形神两旺的本质美	155
二、酣畅淋漓的气韵美	158
三、启智益心的理趣美	162
四、独具情性的语体美	164
第二节 散文的表现手段	169
一、建构与解构	169
二、抒情的放逐与回归	174

三、描述方式的传承与变革	178
第二章 散文鉴赏的审美阐释	183
第一节 散文鉴赏的审美要求和方法	183
一、状物抒情类散文的鉴赏	183
二、叙事写意类散文的鉴赏	186
三、随笔议理类散文的鉴赏	188
第二节 中外散文的鉴赏	192
一、中国古代散文的鉴赏	192
二、中国现当代散文的鉴赏	195
三、外国散文的鉴赏	200
第四篇 小说的鉴赏	
第一章 小说的审美特征与表现手段	204
第一节 小说的审美特征	204
一、形似与神肖：小说的人物美	204
二、曲折与逶迤：小说的情节美	206
三、跌宕与错叠：小说的叙述美	208
第二节 小说的表现手段	213
一、精练生动的写人细节	213
二、精致巧妙的情节模型	216
三、机智灵巧的叙述策略	220
第二章 小说鉴赏的审美阐释	225
第一节 小说鉴赏的审美要求和方法	225
一、从解读故事到理解人物	225
二、从体味细节到把握情节	227
三、从分析主题到欣赏技巧	232
四、从钻进去到跳出来	238
第二节 中外小说的鉴赏	241

一、中外小说人物描写鉴赏	241
二、中外小说情节结构鉴赏	245
三、当代小说审美新趋势	248

第五篇 戏剧的鉴赏

第一章 戏剧的审美特征与表现手段	254
第一节 戏剧的审美特征	254
一、戏剧辨体	254
二、戏剧美寻踪	259
第二节 戏剧的表现手段	263
一、台词	263
二、动作	265
三、道具	266
四、音响	266
五、灯光	269
第二章 戏剧鉴赏的审美阐释	271
第一节 戏剧鉴赏的审美要求	271
一、把握戏剧情节的特点	271
二、了解戏剧的基本结构	274
三、熟悉戏剧的表演体系	275
第二节 戏剧鉴赏的基本方法	279
一、沉李浮瓜 把握冲突	279
二、品评人物 观其言行	281
三、假戏真看 能入能出	283
四、心感神遇 体味整体	285
五、缘戏求故 反观现实	287
第三节 中外戏剧鉴赏	289
一、中国戏剧概述	289

二、西方戏剧概述	294
----------------	-----

第六篇 美术的鉴赏

第一章 美术的审美特征与表现手段	300
------------------------	-----

第一节 美术的审美特征	300
-------------------	-----

一、视觉性——审美的起点	300
--------------------	-----

二、造型性——意向的物态化	308
---------------------	-----

三、空间性——匠心的凝固	312
--------------------	-----

四、再创造性——艺术的极地	316
---------------------	-----

第二节 美术的表现手段	319
-------------------	-----

一、自然的再现——写实的表现手段	319
------------------------	-----

二、宣泄情感——表现自我的手法	322
-----------------------	-----

三、情感与观念的符号——象征的表现手法	325
---------------------------	-----

第二章 美术鉴赏的审美阐释	328
---------------------	-----

第一节 美术鉴赏的审美要求与方法	328
------------------------	-----

一、激发：形象美的直观	328
-------------------	-----

二、回味：由此及彼的联想	331
--------------------	-----

三、升华：语言阐释的感悟	333
--------------------	-----

第二节 美术作品的鉴赏	339
-------------------	-----

一、绘画鉴赏	339
--------------	-----

二、雕塑、工艺美术与建筑艺术鉴赏	342
------------------------	-----

第七篇 书法的鉴赏

第一章 书法的审美特征与表现手段	347
------------------------	-----

第一节 书法的审美特征	347
-------------------	-----

一、汉字符号化的抽象之美	347
--------------------	-----

二、意象的抒情之美	349
-----------------	-----

三、挥运中的节律之美	350
第二节 书法的表现手段	352
一、书法的工具——笔、墨、纸、砚	352
二、书法的载体——中国汉字	354
三、书法的基本表现手段——线条	356
第二章 书法鉴赏的审美阐释	361
第一节 书法鉴赏的审美要求	361
一、认识书法之“法”	361
二、理解书法的形象特征	365
第二节 书法鉴赏的基本方法	369
一、从线条的表现力看书家的技术能力	369
二、从书法的品格看书家的人格修养	371
第三节 古今书法的鉴赏	373
一、文人士大夫书法的鉴赏	373
二、碑学的崛起——清朝及民国书法的鉴赏	382
三、当代书法的鉴赏	383

第八篇 音乐的鉴赏

第一章 音乐的审美特征、功能与表现手段	390
第一节 音乐的审美特征	390
一、音乐是感情的艺术	390
二、音乐是声音的艺术	392
三、音乐是时间的艺术	392
第二节 音乐的功能	394
一、陶冶高尚道德情操的德育功能	394
二、了解历史、熟悉社会的认识功能	395
三、培养审美鉴赏能力的美育功能	396

四、开发智力、完善知识结构的启智功能	397
第三节 音乐的语言及其表现功能	400
一、“象”与“不象”:音乐语言的抽象性	400
二、“模拟”与“象征”:音乐语言的造型性	401
三、器乐化的特性音乐:音乐语言的典型性	401
四、音乐三要素:旋律、节奏与和声	402
五、速度、力度、调式调性及其他	405
第二章 音乐鉴赏的审美阐释	407
第一节 音乐鉴赏过程	407
一、音乐鉴赏过程的基本特征	407
二、不同类型的音乐鉴赏过程	412
第二节 音乐鉴赏方法(一)	418
一、音乐主题的感知与记忆	418
二、通过感知主题的重复和再现来把握曲式 结构	420
三、听辨音乐主题的变奏与回旋	423
第三节 音乐鉴赏的方法(二)	426
一、音乐的体验与理解	426
二、描绘性内容的表现手法	429
三、情节性内容的表现手法	432
四、音乐风格的判断	434

第九篇 影视的鉴赏

第一章 影视的审美特征与表现手段	437
第一节 影视的审美特征	437
一、声画可融性	437
二、时空自由性	439
三、形象逼真性	441