

学思文库

文学鉴赏

Wenxue Jianshang Xinzhi 新知

主 编 杨文虎

 文汇出版社

学思文库

文学鉴赏新知

主编
杨文虎

Wenxue Jianshang Xinzhi

编写者(按姓氏笔划排列)

方克强 李平 杨文虎 贾明 梁永安

文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学鉴赏新知 / 杨文虎编著. — 上海: 文汇出版社,
2003.8

ISBN 7-80676-454-2

I. 文… II. 杨… III. 文学欣赏 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 066174 号

·学思文库·

文学鉴赏新知

策 划 / 上师文汇联合图书策划编辑部
(上海市桂林路 100 号上海师大东部
第四教学楼 2 楼 64321019)

主 编 / 杨文虎
责任编辑 / 李 捷
封面装帧 / 鲁继德

出版发行 / **文汇** 出版社
(上海市虎丘路 50 号 200002)

经 销 / 全国新华书店
印 刷 / 上海师范大学印刷厂
版 次 / 2003 年 8 月第 1 版
印 次 / 2003 年 8 月第 1 次印刷
开 本 / 850×1168 1/32
字 数 / 288 千
印 张 / 11.5
印 数 / 1-3000

ISBN 7-80676-454-2/G·246

定 价: 24.00 元

绪 论

叶圣陶先生曾经说过,文艺欣赏并不是一桩特别了不起的事,不是只属于读书人或者文学家的事,而是谁都有份的。哪怕是念一首儿歌读一个故事,从中获得了感动,就是在欣赏了。因此,我们不必把欣赏看作是什么很难的事情,人人都可以做一个文艺作品的欣赏者。只要你对一个作品有感受,只要你读作品时,有会笑会难受会眼眶湿润的能力,还没有被理性的习惯或利害得失之心所扼杀,你就能欣赏。

欣赏是一种感性的活动,它建立在对文艺作品的直觉感受的基础上。没有对作品的真切感受,不是用感情接受作品的信息,光是有一些对作品的理性认识,是无法进行欣赏的。

这就是文艺欣赏的感受性。

不过,尽管每个人都能欣赏,但要做一个好的欣赏者也不是很容易的事。因为真正的欣赏并不是被一个作品打动就万事大吉了。欣赏也不是读完作品后,单凭一时的印象用几个形容词来下个评语,诸如“有趣极了”、“妙不可言”之类,这种只能说一些形容词的人,他们的欣赏程度也有限得很。

要真正进行艺术欣赏,就还要考察作品为什么能够感动我们,它是用什么艺术手段使我们感动的。欣赏能力的高低,就在这里体现出来了。叶圣陶先生以看电影为例:

在电影场中,往往有一些人为着电影中生离死别的场面

② 文学鉴赏新知

而流泪。但是另外一些人觉得这些场面只是全部情节中的片段,并没有什么了不起,反而对于某景物的一个特写、某角色的一个动作点头赞赏不已。这两种人中,显然是后一种人的欣赏程度比较高。前一种人只被动地着眼于故事,看到生离死别,设身处地一想,就禁不住掉下泪来。后一种人却着眼于艺术,他们看出了一个特写、一个动作对于全部电影所加增的效果。^①

后一种人之所以欣赏程度比较高,就是因为他着眼于艺术来看作品,具有艺术的眼光,具备艺术欣赏的能力。文艺欣赏不是为了别的什么目的,“我们欣赏文艺,最大的目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。”^②艺术欣赏的主要目的是审美,任何不带审美性质的目的都和艺术欣赏无涉。只有从审美目的出发,我们才会对作品的艺术元素发生感悟,以审美的眼光来品鉴。

这就是文艺欣赏的审美性。

欣赏不但需要艺术感受,它还需要想象创造。在读一首诗、一篇小说或看一个戏、一部电影时,被动地坐在那里等着作品喂给我们一些形象或信息,是无法欣赏好作品的。要想欣赏得好,必须开动我们的大脑,驱遣我们的想象,不但要将原作中仅用文字描写的情景或只有部分表现的整体形象复现出来,还要超越原作去创造出一种更深远的意境或境界来。王国维在《人间词话》中写道:

古今之成大事业大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”(晏殊)此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”(柳永)此第二境也。

① 《文艺作品的欣赏》,见龙协涛编《欣赏文存》第4页,人民文学出版社1984年。

② 同上,第11页。

“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”（辛弃疾）此第三境也。

这三首词原意都是表达某种情感的，但王国维却读出了人生学问的三种境界。第一种是襟怀远大，树立崇高的人生目标；第二种是为达到目标而不辞艰辛地努力，即使遭受再大的挫折也无怨无悔；第三种是经过万般磨难曲折，苦求不得的学问突然长进，似乎得来全不费功夫。这显然不是词作者的原意，所以王国维说：“此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词，恐为晏欧诸公所不许也。”每个人的欣赏，都无须作者的批准。文艺欣赏可以超越原作的表现，对其意义作创造性的展延或生发，从中悟到更深切的人生真谛。

这就是文艺欣赏的创造性。

文艺欣赏的这三种特性，是我们在学习欣赏知识、提高欣赏水平时，首先要搞清楚的。这三种特性，可以帮助我们更好地理解文艺欣赏的实质，了解欣赏能力的实际内涵。

和欣赏不同，文艺评论则主要从科学性和理论的角度，来批评文艺作品和文艺现象。对作品的批评是建立在对作品的欣赏基础上的，因此批评也离不开艺术的感受性、审美性和创造性，不能欣赏作品的人，也是无法做好批评工作的。但批评又和欣赏存在着很大的区别，批评只是从对作品的感受出发，但它的目的是把欣赏的感受提升到理性的高度，用文学理论来分析和阐释作品的艺术特质和思想内涵。

批评的一个重要工作，就是通过欣赏感受，用一定的方法对作品进行深入的分析。它把作品或者作品中某个局部分解开来，找出作品的关键性构成要素，并揭示出各个要素间的联系。这样的处理，可以使原来隐含在作品有机整体中的意义脉络或理解线索，在分析中被剔列出来，从而使浑然一体的作品，变得容易理解和阐

释了。任何科学都是建立在分析之上的,分析的功能使我们的思想获得了一种对对象的穿透力,对文艺作品也不能例外。批评就是思想对作品的穿透。

这就是文艺评论的科学性。

批评的另一个重要工作,是把作品分析所得出来的结果,经过理论的阐释整合到一个完整的意义系统里,变成一种艺术的思索,变成一种文学的认识,变成一种对人生的思想。优秀的文艺批评决不会停留在对作品本身的琐碎解释上,它会把作品当作一种思想材料,将其放到艺术和社会人类的整体语境中去思考。批评的真正价值是建立在艺术上的,但又是超越艺术的。真正的批评永远是一种思想的事件,具有思想史的价值。

这就是文艺评论的理论性。

文艺评论的这两个特性,也是我们在学习时要很好领会的。这两个特性,可以使我们深入了解文艺评论活动的实质,并帮助我们更好地发挥文艺评论的功能。

不管是文艺欣赏也好,还是文艺评论也好,都不能脱离实践。欣赏和评论本来就是实践性非常强的文学活动,光是掌握了几条欣赏和评论的定理,并不就算学会了欣赏和评论。欣赏和评论只有在对作品的欣赏和评论的实际活动中才有可能学会,欣赏和评论的能力也只有有在欣赏和评论的实际活动中才能培养起来。因此在学习本书中的各项知识时,我们要始终结合作品欣赏和评论的实践,要把学习过程变成欣赏和评论的过程。只有这样,我们才有可能养成我们的欣赏评论能力,提高我们的欣赏评论水平。

本书中讲的都是一些基本的知识,要培养自己的欣赏和评论能力,还要注意怎样灵活地运用这些知识。在任何一个领域,那种食古不化或刻舟求剑式地对待所学知识的态度,都不可能真正学好这种知识,何况文艺欣赏这种最需要用灵犀去领悟的活动。因此,适当地背一些概念是必要的,但更重要的是有灵气地去活用这

些概念,达到对文艺作品的独到的颖悟和独树一帜的阐释。

为了学习的方便,本书用一些文艺作品作为欣赏和评论的实例,但我们的学习绝不要受这些例子的局限,相反,要超出这些作品,去读更多的文学作品,去看更多的戏剧电影电视剧。古人说,观千剑而后能识剑,操千曲而后能度曲。讲的是在大量实践的基础上才会形成一种能力,欣赏和评论同样如此。只欣赏一个作品,只评论一部电影,不管这个作品是多么杰出,也不管欣赏或评论是多么仔细,要想养成欣赏或评论的能力一定是非常困难的。

当我们看到一些前辈对文艺作品的欣赏是那么精湛,他们评论文艺作品又是那样的深刻,我们一定是心生羡慕、心仪不已。前辈的这种欣赏和评论水平,是和他们高深的艺术修养分不开的,也和他们有着大量欣赏和评论实践分不开的。我们要想提高自己的欣赏评论水平,就要向这些前辈学习,在大量的文艺欣赏和评论的实践过程中,使自己成为一个具有高度艺术修养的人。

文艺欣赏和文艺评论是人的高度修养的体现,更是文学专业大学生必须具备的重要能力。只要我们下功夫认真学习,多多实践,就一定能够培养和提高自己这方面的素养和能力。

② 文学鉴赏新知

而流泪。但是另外一些人觉得这些场面只是全部情节中的片段,并没有什么了不起,反而对于某景物的一个特写、某角色的一个动作点头赞赏不已。这两种人中,显然是后一种人的欣赏程度比较高。前一种人只被动地着眼于故事,看到生离死别,设身处地一想,就禁不住掉下泪来。后一种人却着眼于艺术,他们看出了一个特写、一个动作对于全部电影所加增的效果。^①

后一种人之所以欣赏程度比较高,就是因为他着眼于艺术来看作品,具有艺术的眼光,具备艺术欣赏的能力。文艺欣赏不是为了别的什么目的,“我们欣赏文艺,最大的目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。”^②艺术欣赏的主要目的是审美,任何不带审美性质的目的都和艺术欣赏无涉。只有从审美目的出发,我们才会对作品的艺术元素发生感悟,以审美的眼光来品鉴。

这就是文艺欣赏的审美性。

欣赏不但需要艺术感受,它还需要想象创造。在读一首诗、一篇小说或看一个戏、一部电影时,被动地坐在那里等着作品喂给我们一些形象或信息,是无法欣赏好作品的。要想欣赏得好,必须开动我们的大脑,驱遣我们的想象,不但要将原作中仅用文字描写的情景或只有部分表现的整体形象复现出来,还要超越原作去创造出一种更深远的意境或境界来。王国维在《人间词话》中写道:

古今之成大事业大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”(晏殊)此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”(柳永)此第二境也。

① 《文艺作品的欣赏》,见龙协涛编《欣赏文存》第4页,人民文学出版社1984年。

② 同上,第11页。

目 录

绪 论	1
第一章 文学作品的欣赏	1
第一节 文学欣赏活动的内涵	2
第二节 作品语言层面的欣赏	24
第三节 作品形象层面的欣赏	36
第四节 作品思想层面的欣赏	45
第二章 诗歌的欣赏	53
第一节 诗歌的基本特征	53
第二节 中国诗词	68
第三节 欧美诗歌	95
第三章 散文的欣赏	103
第一节 文学散文的特征	103
第二节 抒情散文	106
第三节 叙事散文	119
第四节 议论散文	131
第四章 小说的欣赏	139
第一节 小说的基本特征	139
第二节 微型小说的欣赏	150
第三节 短篇小说的欣赏	160
第四节 中篇小说的欣赏	171
第五节 长篇小说的欣赏	182

② 文学鉴赏新知

第五章 戏剧影视欣赏·····	195
第一节 戏剧和影视的基本特征·····	196
第二节 戏剧的欣赏·····	199
第三节 电影的欣赏·····	209
第四节 电视剧的欣赏·····	222
第六章 文学评论·····	238
第一节 文学评论的性质·····	239
第二节 文学评论的标准·····	242
第三节 文学评论的任务·····	249
第四节 文学评论的原则·····	251
第七章 文学批评方法·····	257
第一节 社会学批评方法·····	257
第二节 精神分析批评方法·····	268
第三节 文化人类学批评方法·····	280
第四节 英美新批评方法·····	292
第五节 结构主义批评方法·····	303
第八章 文学评论的写作·····	317
第一节 文学评论的写作要点·····	317
第二节 文学评论的写作方法·····	325
第三节 评论写作的文体·····	341
后 记·····	355

第一章 文学作品的欣赏

古人云：奇文共欣赏，疑义相与析。

在古代，一个人写诗作文，是为了让三五知己好友来品赏。在现代社会，一个作家写作更是为了广大读者的阅读欣赏。在当今市场经济时代，如果没有读者欣赏，一本书或一个作家连生存都会有危机。文学欣赏是文学创造活动的主要目的。现代社会的文学生产，就是为文学的消费而存在的。

然而，会不会欣赏文艺作品，欣赏能力的高低，欣赏趣味的高下，欣赏的选择性，人与人之间却有着很大的差异。谁都希望具有优异的艺术欣赏能力和纯正的艺术欣赏趣味，这种希望是很正常也是很健康的，但要达到这个目的，却需要在文艺作品的欣赏实践中有一番历练。

积累相当的欣赏经验。准确理解文艺欣赏活动的实质，掌握文艺欣赏的基本知识与方法，有助于我们更好地进行欣赏的实践。

本章从文学欣赏的一般内涵阐明欣赏活动的实质，再从欣赏活动的几个层面论述欣赏的基本过程、方法和要求。

第一节 文学欣赏活动的内涵

一、什么是文学欣赏

欣赏首先要有欣赏的对象,而且必须是合格的对象。艺术质量很差的作品,是很难让人欣赏的,相反还会败坏人们的欣赏胃口。合格的文学作品是欣赏的起码条件。拿了一本合格作品来读,也并不一定就是欣赏。如果你不是抱着一种欣赏的态度去读一个文学作品,你可能就不是在欣赏。假如,你想从《红楼梦》里搜集一些清代官宦家庭日常起居的材料做论文,尽管你读得比别人都仔细,但是你的阅读却不是在欣赏,而毋宁说是在研究。凡是抱着艺术以外的目的而去接触文艺作品,都不是真正的艺术欣赏。

即使你不抱着特定的目的去阅读,但如果你的精神只是懒懒散散地、跟随眼睛所见到的文字在纸上移动,你也可能无法进入欣赏,甚至你会不知道自己读到的东西是什么。没有聚集起一定的注意力,没有将一定的精力投注到作品的阅读中去,你可能只是在文字上消磨时间,就好像用抽烟或磕瓜子来消磨时光一样,这都不是在欣赏。

真正的文学欣赏,只有在符合下面这些条件的时候,才有可能出现:

(一) 对本文进行理解性阅读

文学欣赏首先是一种阅读活动,这是毫无疑义的。不过这是一种理解的阅读,因此,首先必须做到没有文字阅读上的障碍。特别是对古代作品的欣赏,如果连基本的意思都看不懂,那是无从谈

起欣赏的。欣赏是一种用心的阅读,也就是读的东西都要往心里去,而不是有口无心,口中念念有词,心中毫无所见。如果欣赏的是诗词,那还要朗读,至少是在心里默读,体会它的语气节奏。一目十行地读诗歌,可能什么也不会得到。

这里还要指出的是,欣赏一部文学作品一定要阅读本文,而不是读它的节写本、摘要本、内容介绍或故事改写等等。现代社会生活节奏加快以后,这一类文化快餐式的读物出版得越来越多,它可以让人简便地了解文学作品的一个大概情况,但却无法取代作品本文供人欣赏。读这些东西,是不可能获得欣赏作品本文的真正审美享受的。至于有些人因为忙或其他原因,根本不读书,仅仅通过人家的转述,要想进行欣赏就更是不着边际了。

拿到作品,对本文上的文字要能够理解,这是欣赏必须跨越的第一条门槛。静下心来阅读本文,这是欣赏的起码条件。但光是做到这些,还不是欣赏。

(二) 对形象进行再创造和感受

文学是通过形象来表现感情和描写事物的,因此,欣赏文学就一定要能够感受这些形象。文学作品不像其他艺术那样,形象直观地呈示在人们面前,文学直接提供给人们感官的只是一大堆文字符号,我们要欣赏的并不是这些文字符号。要感受形象,一定要在脑子里把这些符号转化为形象,这就需要读者自己的想象力和生活经验。读者的想象力依据语言描写的提示和规定,在头脑的舞台上展开各种生动的场面,让人物在其中表演自己的个性。而读者头脑中会展开什么样的情景,人物会有什么样的模样,实际上都是读者自己人生经验和情感参与的结果。读者的感受其实也是一种创造,不过读者是按照作品中的描写来创造的,所以是一种再创造。

从本文中感受形象,而不仅仅是知道内容,这是欣赏阅读和非

欣赏阅读的基本区别。

要感受形象,欣赏者的态度不能过于理性化。过于理性的人,在刚刚开始知觉、甚至还没有知觉形象的时候,就告诫自己:这一切都是假的,都是作家虚构出来的。那么他的感受活动刚一露头就会被堵回去。要感受形象,欣赏者的感情也不能太冷漠。感情已经冰结的人,对形象也是格格不入的。

那么,有了感受是不是就在欣赏了呢?在阅读中被作品所感动,也不一定是真正的欣赏,至少不是好的欣赏。假如一个人在阅读时,被作品感动得热泪盈眶或热血沸腾而难以自己,却忘了自己是在阅读文学作品,陷于其中不能自拔,这不能说是好的欣赏。

(三) 对作品进行赏玩

文学欣赏既不是为了某种实用的目的,也不是一味地沉溺作品中让感情随波逐流,它应该是一种赏玩。也就是说,欣赏者超越狭隘的实用目的,把作品当作作品,当作一个艺术的对象来把玩。有没有这种欣赏的态度,对欣赏是非常重要的。没有这种赏玩的态度,即使是一个真正的艺术作品,也不会提供欣赏的实际结果,甚至还会得出有害的结论。鲁迅曾经以《红楼梦》为例,指出这种非欣赏态度造成的后果:

至于说到《红楼梦》的价值,可是在中国底小说中实在是不可多得的。其要点在敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的,大不相同,所以其中所叙的人物,都是真的人物。总之自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。——它那文章的旖旎和缠绵,倒是还在其次的事。但是反对者却很多,以为将给青年以不好的影响。这就因为中国人看小说,不能用欣赏的态度去欣赏它,却自己钻入书中,硬去充一个其中的脚色。所以青年看

《红楼梦》，便以宝玉，黛玉自居；而老年人看去，又多占据了贾政管束宝玉的身份，满心是利害的打算，别的什么也看不见了。^①

不少人的错误就是没有真正把文学当作文学，而是用一种充满利害关系的心态对待文学，这是不可能进行正常的欣赏的。欣赏必须是一种非功利的、超越实际需要的活动。从这一角度来说，欣赏和游戏倒是一致的，最高的欣赏就是“玩”。夏丏尊和叶圣陶指出：

欣赏有时也称“玩赏”或“玩味”，可以说“玩”就是“欣赏”。“玩”字在习惯上常被人轻视，提起玩，都觉得有些不正经。其实，玩是再正经没有的，在玩球玩棋的时候，不是忘了一切，把全副精神都放在里面的吗？对于文章绘画要做到“玩”的地步，并不容易。单就文章说吧，一篇好的文章，或一本好的小说，非到全体内容前后关系明了以后，决不能“玩”。^②

对文学作品的赏玩，也就是读者在了解了作品整体以后，沉浸在其中的人物、情景的描写里，对语言反复揣摩体味，感受其中的丰富蕴涵和美学品位，从而从整体上加深对作品的直觉把握。如果是诗词作品，赏玩还需反复的吟咏，体会意象、用字和音律的妙处。欣赏者在把玩优秀作品过程中，会产生一种和作品交流或对话的感觉，体验到一种深入到艺术内蕴中去的愉悦，从而由衷地

① 鲁迅《中国小说的历史的变迁》。

② 夏丏尊、叶圣陶《欣赏座谈会》，《欣赏文存》第21页，人民文学出版社1984年。

10090670

发出击节赞叹。苏轼喜欢读司马迁的《史记》，每读到会心处，便会高兴地“浮一大白”，就是这种情形的生动写照。

二、文学欣赏的主体性

从以上所述可以知道，在文学欣赏过程中，读者的心并不是一个被动的靶子，只是被本文所射出来的信息之箭所射中。相反，读者是一个积极的主体，他要参与到对本文的理解中去。这里的参与，除了指读者要积极地理解 and 想象以外，还指读者用自己的经验、知识、感情、理想等等各种个人因素去充实和解释形象。

你能从本文中看到一些什么，你能从本文中獲得什么，与其说是决定于本文，不如说是决定于你自己，决定于你自己是一个什么样的欣赏者。德国哲学家费尔巴哈指出：“理性的对象就是对象化的理性，感情的对象就是对象化的感情。如果你对于音乐没有欣赏力，没有感情，那么你听到最美的音乐，也只是像听到耳边吹过的风，或者脚下流过的水一样。那么，当音调抓住你的时候，是什么抓住了你呢？你在音调里听到了什么呢？难道听到的不是你自己的声音吗？因此感情只是向感情说话，因此感情只是为感情所了解，也就是为自己所了解——因为感情的对象本身只是在感情。”①

因此有人说，欣赏就是一个人的灵魂在作品中的冒险。你在作品中看到的，其实是你自己想看到的，由此作品也就揭开了你的灵魂的暗门。由于读者的参与，在他头脑中最后产生的欣赏结果，就不是本文的产物，而是读者自己对本文进行选择和加工的产物了。说得全面一点，是读者和本文“合作”的产物，一些现代理论把这种读者头脑中的欣赏对象才称为“作品”。

① 《十八世纪末——十九世纪初德国哲学》第551页，商务印书馆1975年。