

世界文学名篇及其美学鉴赏

李树森 选著

吉林大学出版社

责任编辑 王大椿

封面设计 李小林

世界文学名篇及其美学鉴赏

李树森 选著

吉林大学出版社出版

吉林大学出版社发行

(长春市东中华路 29 号) 吉林省送变电印刷厂印刷

开本: 787×1092 毫米 1/32 1993 年 6 月第 1 版

印张: 9.25

1993 年 6 月第 1 次印刷

字数: 196 千字

ISBN 7-5601-1378-8/I·62

定价: 5.00 元

导 言

我的这本小书即将问世。现在我怀着激动的心情，本着一颗赤诚的心，向广大的读者做几点说明。

一、本书的由来

多年来，我一直在大学里教文学。在几十年的工作中，我有一点非常深刻的体会和感受，就是说：无论在课堂教学、教材编写或是论文撰写的过程中，我觉得对作品的思想性还比较好分析，但是要对它的艺术性进行分析，那就困难了，总觉得说不出来什么东西。有时候读一篇小说，一首诗，或者看一场电影，一幅画，觉得非常好，甚至被感动得五体投地，但是好在哪里，道理何在，却又干着急，说不出个名堂来。这种情况绝不是个别人的问题，文艺界的许多同志都被这个问题困扰着，苦恼着。这是现在文学课教学中普遍存在的一大弱点。不论是大学的文学课，还是中学的语文课，无不如此，都存在着这个问题。

后来我发现，只有用美学的观点来分析，只有把美学与文学联系起来，艺术分析上不去这个根本性问题，才能获得解决。作为这种观点的实践，我给研究生开了《外国文学名著美学分析》这样一门课。这是我改革自己文学课教学方法的一次尝试。

我这门课不追求什么系统性，也不要求面面俱到。只想解决一些重点、难点的问题，只希望同学们的理论水平能有所提高，能够会分析，能鉴赏；备课当然要参考一些书，但是一般的书不看，只看那些历史上有名的美学著作，而且这也不是全部照搬，只将其中对我们有用的那些观点拿来，用它们来进行分析。这不是读后感，不是一般的议论，而是货真价实的美学分析。

这门课讲过两轮以后，基本上成型了。自己脑子里多年来积累下来的，觉得好但又说不出来好在哪些地方的那些地方，普遍地得到了一次清理，基本上都弄清楚了，心里豁亮了不少。在理论上收益非浅，也算跃上了一个新台阶。教学效果也还可以，主要是实事求是，没有空话套话，有一定的深度，不一般化，能解决些问题。

89年我离休了。后来，研究生也陆续毕了业，我的时间就比较充裕了。这也使我有可能是把目光从狭窄的课堂转向了广阔的社会。既然大学和中学，在文学课教学上存在着共同性的问题，因此我的改革尝试（假如可以这样说的话）自然也应该面向中学，面向社会。于是我又用了两年左右的时间，结合中学生和初学写作者的特点对原有的讲稿，认真进行了修改和补充，于是就写成现在这个样子。我决心把它推向社会，让它在更广阔的天地里去经受考验，去成长。

二、美学难不难，一般人能不能懂

这里所说的一般人，是指不是专搞美学的那些人，特别是指具有中等文化水平的那些同志，譬如说，广大的中学生，

一般的文艺爱好者及初学写作者，等等。

那么美学到底难不难，一般人到底能不能懂，能不能接受？对这个问题，我觉得不能一概而论，这主要是要看是什么样的内容以及怎样一个讲法。

如果是美学中那些尖端性的问题，那当然难，他们难以接受；但是如果我们不讲这些，而且也完全没有必要讲这些，而只是讲一些通俗易懂的，一些最基本的美学道理，那就不难，他们就完全可以接受。

在讲法上，如果你不联系实际，净在概念里打圈子，那就不好懂，他们就不好接受；但是如果我们联系作品具体来讲，不搞抽象议论，那就不难，他们就完全能懂，完全能够接受。

总之，我认为，只要内容合适、方法得当，美学也并没有什么了不起的，也并不难，中学生也完全能懂，完全能接受。一般人都能理解，都能接受

这个道理，我国著名大作家茅盾，早在几十年以前就已经讲到过。他的《中学生怎样学习文艺》一文，发表在1946年7月1、2日《文汇报》的副刊上。他在这篇文章里写道：“鉴赏从形式方面讲，有所谓技巧，所谓美，似乎很神秘，实则不然”（《鉴赏文存》，人民文学出版社，1984年，第459页）。

茅盾是深受中国人民爱戴的一位大作家，有见解，有魄力。他的话讲得多么好啊！对许多人仍在困惑不解的这个问题，他回答得斩钉截铁，回答得又是多么轻松而又明确！

对中学生通俗易懂地讲这一些美学道理，他们不仅能懂，能接受，而且一旦接受之后，还会由衷地感到轻松和愉快。因

为，他们掌握了理论，有了武器，再来阅读作品，分析问题，就容易了，深刻了，会起到事半功倍的作用。

三、本书的结构及内容

本书共分 11 讲。每讲又分名篇选读、美学理论及作品赏析三个部分。

选篇起着范文的作用，是为第二部分——美学理论的阐述服务的。

如果把每一讲的第二部分，即美学理论那部分，直接连接起来，那就是一部完整的通俗文艺美学，就是一部讲述美学鉴赏基本知识的书。这是本书的理论核心。

但是在这里，美学理论本身也不是目的，它只是一种手段和工具。我们在第三部分——作品赏析的部分里，就是用它们来进行分析的。

在全书的 11 讲中，先后分析到的作品共 70 多篇，其中有的还从不同的角度进行了分析。在这 70 多篇里，有三分之二以上，选自中学语文课本。所以要这样做，是因为，入选中学课本的小说、戏剧、诗歌，都是上乘之作，无一不是名篇，因为这些作品不仅是目前在校的中学生，同时也是社会上广大青年朋友所熟悉的。有些中学同学和青年朋友，阅读面还很宽，因此除了中学课本之外，还选了一些作品。

这里已经看得很清楚，本书的主要服务对象是广大的中学生、文艺爱好者及初学写作者。这不仅在作品的选择上有所考虑，在理论的阐述上也尽量做到通俗易懂，便于他们接受。

四、怎样学文学

文学是什么？它有没有什么规律可循？文学当然是文学，但是从更广的范围来讲，它同绘画、雕刻、书法等学科一样，又是艺术，而研究各门艺术的共同规律的科学就是美学。因此学习文学，既离不开文学理论，也离不开美学。假如说一些浅层次的问题，文学理论就能解决，那么那些深层次的问题，没有美学就难以说清楚。因此分析文学作品而又不用阐述它的基本规律的科学——美学，就是对文学的性质还没有完全弄清楚，就是说还没有看到，它是文学同时也是艺术，因此在理论上就解除了武装，所以有许多问题就说不清楚，也更无法讲深讲透。现在人们学习文学，对文学理论都很重视，但是却忽略了美学，好像它和文学完全是两码事儿，根本就没有什么关系似的。传统文学讲授方法的根本缺陷就在这里。我认为，联系美学学习文学，把美学引进文学教学的课堂，刻不容缓，势在必行，是现阶段文学教学改革一个重要的课题。

联系美学来学习文学，用美学观点来分析文学作品，将会使你的理论水平达到新的高度，许多问题就会迎刃而解：

①过去有些很难解释的作品，现在也好分析了。

记得前几年在一次讨论会上，一位著名学者，在谈到古典诗歌的艺术成就时说，陈子昂的《登幽州台歌》写得多好啊！“但是它好在哪里，谁能说得清楚！”他的话不错，当时人们确实都说不清楚。但是现在我们从美学的角度，从崇高的表现形态这个角度来考虑，那么其艺术成就的奥秘也会昭然若揭。（我们在导言里所举的这些例子，在书中有关的地方，

都有详细的论述，这里只是提一下，不详谈）

再譬如，杜甫的“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，确是惊人之句，可其艺术成就也极难表述。但是我们用“移情”说就能把它解释清楚。

②学点美学理论，可以少犯错误。

譬如，有的参考书对莫泊桑《项链》的分析，就很值得研究。我们知道，《项链》是一篇喜剧性的作品，可是这本书上却说，直到作品结束时，作家才说出来项链是假的，这是耍花招，以表示构思的巧妙；还说路瓦栽夫人也不对，项链一丢她就应该马上告诉原主人。美学理论告诉我们，内容与形式相矛盾就产生喜剧，一种微不足道的印象突然代替了预期中的重大事件出现在人们面前就使人发笑。试想，如果从作品一开始，人们就知道项链是假的，那还有什么喜剧性可言，整个作品岂不是都被否定了！这种错误就是缺乏美学知识的结果。

根据我接触到的材料来看，这类错误还不只是一处两处。

③传统的讲法，或者说现在有些参考书，系统的理论性不强，缺乏足够的理论高度，对许多问题的阐述不深不透，还停留在知其然而不知其所以然的程度。

譬如，谈到某首诗，人们常常这样说，“这不只是一首写景诗，还有其深层的含义”。这种说法当然是正确的。但是这种深层含义是哪里来的呢？人们事先如果不掌握一定的美学知识，对这种解释就会将信将疑，心里感到不踏实。其实从美学的角度来看，道理也很简单，因为任何创作都是主客观的统一，所谓深层含义，不是别的，就是作家主观因素在作品中的体现。

又譬如，人们还常常说，某种风景描写是主人公或作家某种思想情绪的反映，或者说是他们当时某种心境的写照。这种说法当然也都对。但是人们事先如果不具备一定的美学知识，他们可能就会产生怀疑，自然景色怎么变成了人的心境，一下子转不过弯来。但是假如他们懂得了“美是生活”这一基本道理，他们就会从一个人所欣赏的景物上判断出他当时的思想情绪或心境，这个弯子他就能转过来。

这里我们看到，本书的第八讲——“美是生活”以及第十一讲——“主客观的统一”，可以使你看到那些深层次的问题，使你对许多问题的认识达到不仅知其然还能知其所以然的高度，达到真正深入、透彻的理解。这时你心里就会感到茅塞顿开，豁然开朗，仿佛置身于崭新的艺术境界。

读到这里，有的同志可能会发笑：“说得太玄了，你哪有这么大的本事！”

并不是我有什么本事，而是那些美学家们有本事，我不过是把他们的观点拿来用在这里罢了。科学的力量是巨大的，真理的力量是无穷的。愿我们共勉，愿我们都能掌握这种科学，都能掌握这种真理，都能具有这样的本事！

五、美学与作文

我们在本书的 11 讲中，对创作活动中的一些重要方面、重要问题，都接触到了，并且都从理论上做了阐述。因此，掌握了本书的基本内容，你对作品的分析能力和鉴赏水平，定会得到明显的提高。拿来一篇好文章，你能说出来它好在那里。遇到一篇坏作品，你也能看出来，它的毛病出在什么地

方。这样，你心中就有了数，有了根据，等自己写时就知道哪个地方应该怎么写。一个人对别人的文章好坏都看不出来，他自己肯定也写不好。这里我们看到，学习美学理论，提高鉴赏能力，是提高作文水平、提高写作能力的先决条件，是它的前提。

茅盾在他那篇《中学生怎样学习文艺》里写道：

“我想，中学关于文艺的教材有两个目的：第一，使学生有欣赏能力；第二，有写作能力。欣赏能力应当是第一步。我们对一样东西看不懂而要写是不可能的。一定要先对文艺作品加以鉴赏。知道好在什么地方，有了这一种能力以后才能谈到写作。”茅盾在这里也是在强调学习美学理论，提高鉴赏能力对于提高写作水平的重要性。这个道理是显而易见的。

譬如，关于喜剧的理论告诉我们，丑的事物越是自炫为美，在美丑对照之下就越发显得丑。因此，当你想讽刺一个人时，可先写他如何大吹大擂，真象一旦暴露，他就会显得更加可笑。

又譬如，美学告诉我们，悲剧的美感来源于悲剧主人公的崇高思想。因此当你写一个革命者的牺牲时，就应强调他如何大义凛然，临危不惧，就应尽量表现他那种坚贞不屈的革命精神；而对于敌人屠刀下那些血淋淋的事实，则不宜渲染过份，否则就是自然主义，就会在美学上犯错误，在第三讲中，我们还举了好几个这方面的例子。

再譬如，美学理论告诉我们，艺术的目的是表现事物的主要特征，而且这个主要特征表现得越突出越好。因此你在写一个人物时，就可用几个相类似的细节，不断地重复他的某一主要特征，这样，这个人物形象就会显得突出、鲜明，你

就会受到称赞。

在本书的 11 讲里，这样的例子可以举出来许许多多，真是举不胜举。所以我们说，美学理论和鉴赏水平，在写作时可以帮你形成许多新思路，可以帮助你找到捷径！这就是美学在写作活动中的作用！

亲爱的读者同志们，我这本小册子，作为一件礼物，即将呈现在你的面前。假如它能帮助你在理论水平和写作能力上，跃上一个新台阶，假如它对当前的文学教学改革能有所推动，那我将感到无上的欣慰！

把美学与文学联系起来，是提高文学教学水平的一条必由之路，是一条捷径。对这一点我深信不疑，充满了信心。但是个人水平有限，在书中缺点和错误恐怕也在所难免，尚希得到朋友们的批评和帮助。

愿我们在祖国社会主义精神文明建设的康庄大道上，肩并肩地阔步前进！

作者 于吉林大学

1993 年 5 月

目 录

导 言	(1)
-----------	-----

第一讲 优 美

1 月光.....	莫泊桑 (1)
2 优美	(7)
美感及其种类。优美及其表现形态。	
3 作品赏析.....	(11)
《月光》 《切尔卡什》 《醉人的春夜》 《海滨仲夏夜》 《驿路梨花》 《春》 《济南的冬天》 《故都的秋》 《时钟》	

第二讲 崇 高

4 诗歌三首.....	(16)
5 崇高.....	(18)
崇高及其美感的产生。崇高的表现形态。	
6 作品赏析.....	(23)
《敕勒歌》 《登幽州台歌》 《浪淘沙·北戴河》 《沁园春·雪》 《白杨礼赞》 《松树的风格》 《土地》 《黄山松》 《屈原》	

第三讲 悲 剧

- 7 旅途上 莫泊桑 (30)
- 8 悲剧 (37)
- 什么是悲剧? 悲剧的本质。悲剧与崇高的关系。悲剧的美感是怎样产生的。几点认识。
- 9 作品赏析 (41)
- 《旅途上》 《窦娥冤》 《屈原》 《刘胡兰慷慨就义》 《坚强的战士》

第四讲 喜 剧

- 10 风波 契诃夫 (49)
- 11 喜剧 (59)
- 什么是喜剧? 喜剧的形成及其本质。喜剧美感的产生。美学家论喜剧美感的产生。
- 12 作品赏析 (64)
- 《风波》 《我的叔叔于勒》 《项链》

第五讲 “最富于孕育性的顷刻”

- 13 带小狗的女人 契诃夫 (72)
- 14 “最富于孕育性的顷刻” (93)
- 15 作品赏析 (99)
- 《带小狗的女人》 《静静的顿河》 《旅途上》

《猎户》 《一面》 《回乡偶书》

第六讲 通 感

- 16 母亲 高尔基 (108)
- 17 通感 (115)
- 什么是通感？通感是怎样产生的。
- 通感的作用与意义。
- 18 作品赏析 (121)
- 《母亲》 《歌手》 《第二次考试》 《明湖
居听书》 《果树园》 《药》

第七讲 “移情”说

- 19 安德列与老橡树 列夫·托尔斯泰 (132)
- 20 “移情”说 (139)
- “移情”说及其意义。立普斯的观念联想说。古鲁斯的内慕仿说。
- 21 作品赏析 (145)
- 《安德列与老橡树》 《挥手之间》 《党员登记表》
《黄山松》 《春望》 《静静的顿河》
《驿路梨花》 《春》 《济南的冬天》 《醉
人的春夜》 《景物记》 《时钟》

第八讲 “美是生活”

- 22 诗词三首..... (157)
- 23 “美是生活” (158)
- 车尔尼雪夫斯基的美学定义。
- 普列汉诺夫论艺术的起源。
- 24 作品赏析..... (164)
- 《天净沙·秋思》 《静静的顿河》 《卜算子
·咏梅》 《江雪》 《元日》 《荔枝蜜》
《白杨礼赞》 《松树的风格》 《黄山松》
《小桔灯》

第九讲 有机整体论

- 25 因为烦闷无聊 高尔基 (173)
- 26 有机整体论..... (197)
- 柏拉图、亚里斯多德论有机整体。歌德的有机整
体观。歌德论人格
- 27 作品赏析..... (206)
- 《母亲》 《静静的顿河》 《项链》 《药》
《因为烦闷无聊》 《社戏》 《竞选州长》
《松树的风格》 《白杨礼赞》 《土地》
《黄山松》 《屈原》

第十讲 艺术的真实

- 28 伞 莫泊桑 (219)
- 29 艺术的真实 (229)
丹纳论艺术真实。弥盖朗琪罗的雕像。卢本斯的
《甘尔迈斯》。丹纳的结论。创作想象与艺术真实。
- 30 作品赏析 (242)
《伞》 《装在套子里的人》 《变色龙》 《制
台见洋人》

第十一讲 主客观的统一

- 31 六个和第七个 (250)
- 32 主客观的统一 (260)
朱光潜论生活过程。“物中有我”。“我中有物”。
主客观统一的心理学基础。歌德论艺术家与自然。
- 33 作品赏析 (270)
《六个和第七个》 《父与子》 《九三年》
《记一辆纺车》 《荔枝蜜》 《故乡》 《老
山界》 《普通劳动者》 《猎户》 《一件小
事》 《一件珍贵的衬衫》 《周总理，你在哪
里》《黄山松》 《绿》 《荷塘月色》