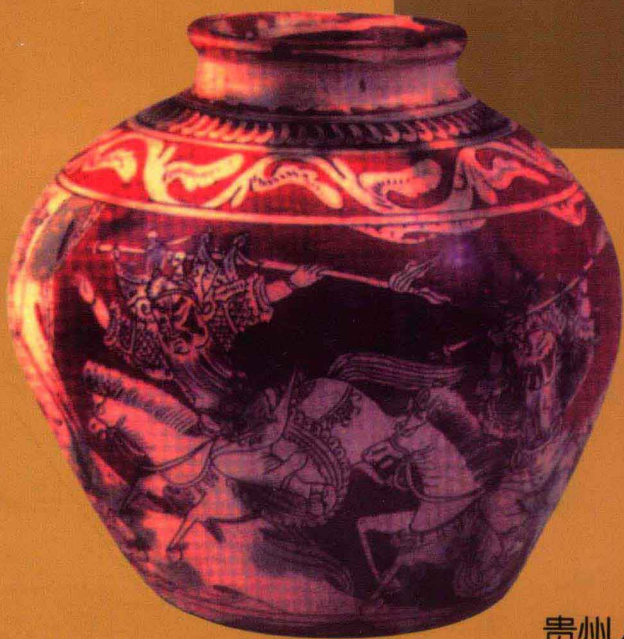

文学欣赏

艺术

喻莉娟 著

WENXUE XINSHANG YISHU

贵州人民出版社

文学欣赏艺术

喻莉娟 著

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学欣赏艺术/喻莉娟著. —贵阳:贵州人民出版社,
2011.5

ISBN 7 - 221 - 05609 - 9

I. 文... II. 喻... III. 文学欣赏 IV. 106

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065198 号

贵州人民出版社出版发行

贵阳市中华北路 289 号

邮政编码:550001

贵阳高新印务公司印刷

850 × 1168mm 32 开本 9 印张 21 千字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

印数 0001 ~ 1 000 册 定价:24.00 元

目 录

也谈艺术欣赏	(1)
欣赏是一种创造性活动	(7)
欣赏创造欣赏者	(12)
欣赏中的“意会”	(16)
欣赏的直觉印象	(21)
欣赏的主观性	(25)
欣赏的选择性	(30)
欣赏要有艺术的眼光	(34)
欣赏过程及欣赏能力	(42)
文学欣赏中的想象和联想	(46)
文学欣赏中的意蕴	(50)
文学欣赏中的意象	(60)
文学欣赏中的共鸣现象	(73)
文学欣赏中的意境分析	(78)
文学欣赏的深化	(84)
文学欣赏中的多层面美	(89)
文学欣赏中的节奏	(97)
文学欣赏的“出”与“入”	(109)

文学作品“曲折”的欣赏	(116)
语言欣赏艺术	(122)
诗歌欣赏	(133)
诗歌欣赏的过程	(142)
诗歌“错乱”的欣赏	(147)
诗歌的错觉艺术	(152)
诗的典型情绪分析	(158)
散文欣赏	(166)
散文的“形散神不散”	(172)
散文的感情充沛、意境深远	(177)
散文意境的欣赏	(180)
散文的语言优美,含蓄自然	(198)
小说欣赏	(206)
小说的人物塑造欣赏	(212)
小说情节欣赏	(221)
小说环境描写欣赏	(227)
报告文学欣赏	(232)
文学评论欣赏	(240)
文学评论形式欣赏	(246)
文学欣赏与评论	(249)
影视文学欣赏	(265)
后记	(269)

也谈艺术欣赏

人的需要和生活内容是多种多样、丰富多彩的。随着时代的发展、经济全球化、“地球村”的来临,这个特点将表现得更为突出。为了维系生命和生存,并进而使生活过得安乐舒适,需要有人从事物质资料的生产劳动,从而获得吃、喝、住、穿等物质方面的满足和享受;同时,人和动物的重要区别之一还在于,人不仅追求物欲的满足和享受,在此基础上,还有精神方面的需要,需要学习、工作、娱乐和休息;还有自尊、自强、荣誉、权利、尊贵……以及性爱及多种爱的温暖等等,追求精神方面的满足和享受。总之,不外生理需要和心理需要,也就是物质需要和精神需要两方面。

艺术欣赏属于人的精神需要范畴。它是一种特殊的精神活动过程,是人的精神生活的重要内容,也是娱乐和休息的重要手段。作为一个有一定修养、素质的能适应现代社会精神文明发展需要的人,所必须具有的。否则,将会精神空虚贫乏,生活淡而无味,黯然失色,甚至于坠落、颓废。艺术欣赏属于人的精神需要范畴,在欣赏过程中,欣赏者的目光始终注视着具体的艺术形象,头脑中始终活跃着审美意象。而在这种感知过程中,欣赏者不必由逻辑的推理、思维的抽象、概念的演绎,便能直接地领悟到超感性的内在意义。线条、色彩、声音、大理石,文学所构成的艺术形式经人的视觉与听觉直入心灵,唤起无法言说的生命冲动。在李白的《蜀道难》中,你可以直接感到人类命运的悲剧意义,在萧邦的钢琴曲中你可以直接听到世纪的痛苦,在马蒂斯的绘画中你能直

接看到人类是怎样在力的拼搏中挣扎,在海明威的小说中你可以直接领悟人类面对的不可避免的死亡时的内心颤动;而在齐白石的画中、王维的山水诗中,你又能于瞬间进入一个和谐、幽静的世界,在那里,人世间的一切痛苦、忧伤、激愤被溶化了、消解了、留下来的只有风清月朗,莺鸣鸟啼的大自然……。在审美欣赏中,人的感知似乎具有了神性,极强的透视力,在感知审美对象的同时便能穿透对象,直接把握对象的内在意义。

欣赏者的审美直觉,不仅是“目击其境”,也是以心击之,在目击与心击的同时,融审美对象的感性形式与超感性的内涵为一体,使欣赏者完整地呈现出本来的宇宙之道与人生之道,使欣赏者在感知有限的同时超越有限,进入无限,凌驾可知,突入未知,在无法言说、不可分析的领悟中直感生命的腾跃。也就是我国古人所说的一句话“目击道存”。

艺术欣赏,是一种自觉的行动,没有人能阻止,也无须进行动员。因为艺术欣赏是个体的一种审美感受活动,一种内心需要和渴求的满足,所谓“爱美之心,人皆有之”,对美的欣赏是人不可或缺的精神需要。在这里我们应注意,艺术欣赏,人们旨在从一个“虚幻”的世界中(相对于现实而言)获得一种美感享受和精神上的满足,违背这一规律,将是适得其反。

马克思说:“一件艺术品——任何其他的产品也是如此——创造一个了解艺术而且能够欣赏美的公众。”^①在这里马克思论述了欣赏对象和欣赏者之间的辩证关系,深刻地揭示了一条艺术欣赏的重要规律——艺术品创造“了解艺术而且能够欣赏美的公众”。“艺术是人按照美的尺度来生产的精神产品。”^②艺术作品一旦出现,就能使欣赏者受到影响、激发起欣赏者的审美要求,并

① 《马克思恩格斯论艺术》第一卷

② 马克思:《经济学——哲学手稿》

按照美的尺度来改进自己、塑造自己。

就我们所说的“创造”。这个“创造”的前提是审美欣赏。一件艺术品,只有通过欣赏,才能沟通对象和主体的联系,完成欣赏对象和欣赏主体之间的相互交流和相互转化,使欣赏者按照美的尺度来塑造自己,使艺术作品产生社会作用。艺术欣赏活动使欣赏者的审美欣赏力得到了锻炼,感受和领略了对象的美;进而发现了美的奥秘即美的规律性所在,对象的美就被主体所掌握,转化为主体;或者说主体的审美欣赏力在对象上得到了肯定,而每一次这样的肯定,都使审美欣赏力得到新的发展和提高,这就是我们所说的创造了一个新的了解艺术而且能够欣赏美的公众。

从上面的论述懂得了艺术品创造欣赏者的道理,在欣赏过程中要培养一种全面观念整体的感觉,而不是局部的寻章摘句、胶柱鼓瑟。死盯住某个细节、某个动作、某种颜色、某段音符的人决不能感受到一部艺术作品的形式的特征。因为,特征不取决于艺术作品的整体结构,个别的局部是否具有特征性取决于它与整体结构的关系是否协调,如果协调,几个最平凡的字也会具有鲜明的特征性,所以,能否从整体上直接地把握住审美对象的形式特征就决定了一个欣赏者直觉能力的高低优劣。

例如,我们在读陶渊明的田园诗时,如果欣赏者仅仅着眼于每一个字、每一句诗,定会感到陶诗的词汇太普通,句法太单调,缺乏由浓郁的色彩、响亮的声音、激烈的动作和多变的句法所产生的形象性,就会认为陶诗枯燥无味。的确,如果以句论诗,陶诗远不如谢灵运的诗惊人。然而,如果你能从整体上感受陶诗,便会发现正是这种平凡的词汇、平凡的句法、平凡的题旨在整体上显示出陶诗的最突出的风格特征——平淡朴素,不事雕琢,自然天成。而一旦把握住了陶诗的“平淡”这一总体的形式特征,便能一下子领悟到诗人那闲逸旷达、超脱高洁的心境。诗恰如诗人的命运,虽无惊人之举,但细细品尝,却余味无穷。

我国古人的审美大都能从整体上非常准确地感受到某部艺术品或某位艺术家的风格特征。他们对一些著名艺术家的风格概括,就特别注重的是每个艺术家的整体风格,为我们今天的欣赏提供了有益的经验。诗歌中,如李白之飘逸,杜甫之沉郁,韩愈之峭拔、苏轼之豪放;绘画中,清代的八大山人、石涛、郑板桥等人的傲岸、孤高、突兀、怪异……这种准确的、整体的直觉把握,不但能领略每部艺术品的独特的形式之美,也能透视出每位艺术家的独特的内心世界。宋代严羽所说的欣赏艺术品时的顿悟,正是对艺术品的整体直觉透视。一个欣赏者只有努力地培养这种欣赏中的整体意识,以欣赏的最直透的感受上培养自己的欣赏能力,才能在欣赏中有准确而深刻的审美发现。才能在欣赏过程中使欣赏对象与欣赏者的能力提高形成一种良性的互动。

艺术作品创造欣赏者,从这个道理我们还应明白一个道理,那就是对欣赏对象——艺术品有所选择。因为从某意义上讲,什么样的艺术品,可以造就什么样的欣赏者。《阳春白雪》所造就的欣赏者,与《下里巴人》所造就的欣赏者是大不一样的。用这两个曲子的名字是就其本来意义而说,并无揶揄之意。能够欣赏《阳春白雪》的耳朵,不难听出《下里巴人》的粗劣;而听惯《下里巴人》的耳朵,就难以见出《阳春白雪》的美妙。因此我们在文艺欣赏时,一定要选择最为优秀的艺术作品,古人对这一点早有总结“取法乎上”。

在艺术上有定评的优秀之作都具有某一方面的典范意义,作为我们欣赏的“上”品,定能提高我们的欣赏能力。例如李白的诗,豪放飘逸,在唐诗中孤标独秀。反复欣赏李白的诗,对其风神韵味有了深切的感受和体会,在我们去欣赏同类风格的作品时,对作品的优劣、深浅高下,自然能清楚认识。因为已经认识过,品尝过这类作品的最优秀之外,无形中起了欣赏的标准;“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,权衡之下,我们的欣赏能力自然高出

一头。

再有一类,熔铸众长,能“兼人所独专”,具有多方面的典范性,所谓“大家之作”。杜甫的诗就被前人推为“大家之作”。主要不赞誉杜诗:“悲观穷泰,发敛抑扬,疾徐纵横,无施不可”;“有平淡简易者,有绮丽精确者,有严重威武若三军之帅者,有奋迅驰骤若泛驾之马者,有淡泊闲静若山谷隐士者,有风流酝藉若贵介公子者。盖其诗绪密而思深,观者苟不能臻其阃奥,未易识其妙处,夫岂浅近者所能窥哉?”^①所以杜甫之后不少有成就的诗人,都是以杜诗为范权,从中汲取养分,后来甚至还形成了独立的诗派。

这一点曹雪芹在《红楼梦》中通过黛玉教香菱学诗一事中,作了最好的解释。《红楼梦》第四十八回中,香菱因见宝钗、黛玉等结社吟诗十分有趣,便动了非常强烈的念头,读了《剑南诗稿》里两首闲适小诗,很有些喜爱,对黛玉说:“我只喜爱陆放翁的诗:‘重帘不卷留香久,古砚微凹聚墨多。’说的真切有趣。”黛玉便给他指出写诗要“学慎始习”“取法乎上”的道理说:“断不可学这样的诗!你们因不知诗,所以见了这浅近的就爱,一入了这个格局,再学不出来的。你只听我说,你若真正要学,我这里有《王摩诘全集》,你且把他的五言律诗读一百首,细心揣摩熟透了,然后再读一二百首老杜的七言律,再把李青莲的七言绝句读一二百首,肚子里先有了这三个人作底子,然后再把陶渊明、应(珩)、谢(灵运)、阮(籍)、庾(信)、鲍(照)等人的一看,你又是一个极聪明伶俐的人,不用一年功夫,不愁不是诗翁。”这里黛玉所教香菱写诗,首先就是要欣赏好诗,“取法乎上”在这样的基础上反复欣赏体会,激发自己的审美要求,并按照美的尺度来塑造自己,进而进行写作。所以选择典范性的优秀作品作为欣赏对象,不单是为了审

^① 胡仔:《苕溪渔隐诗话》前集卷六。

美需要的满足,同时对欣赏力的培养具有方法的意义。

这一点歌德认识很清楚,爱克曼这样记录了歌德对他的教导:

他(指歌德)在每类画中只给我看完美的代表作,使我认识到作者的意图和优点,学会按照最好的思想去想,引起最好的情感。他说,“这样才能培养出我们所说的鉴赏力。鉴赏力不是靠观赏中等作品而要靠观赏最好的作品才能培育成的。所以我只让你看最好的作品,等你在最好的作品中打下牢固的基础,你就有了用来衡量其他作品的标准,估价不致于过高,而是恰如其分。”^①

欣赏优秀的作品,从欣赏中掌握美的法则,从根本上提高欣赏力。这自然是因为优秀的艺术品,从内容到形式都是很好的,而且二者得到完美的结合。但我们还得指出,强调这一点,不等于就限于这样一个区域,非优秀作品不欣赏,相反,应扩大欣赏面,因为好的东总是少数,而且好与不好也是相对的。只有像古人所说的那样“操千曲而晓声,观千剑而后识器”这里的“观千剑”就是要我们阅读、欣赏大量的作品,不断提高我们的欣赏能力,最后能“认器”。^②在前例黛玉教香菱学诗中,也讲到这层意思,要“熟悉”王维、杜甫、李青莲大量的作品后,还要学习、体会、陶、应、谢、阮、庚、鲍等人的作品。也就是欣赏中除了“精”以外,还有一个“广”,才能达到提高欣赏者的欣赏能力的目的。

① 《歌德谈话录》,人民文学出版社1978年。

② 刘勰:《文心雕龙·知音》

欣赏是一种创造性活动

文艺欣赏的想象活动,在一定意义说来,是一种形象的“再创造”的活动。……一方面欣赏者在对象中有所发现和有所补充,他也象文艺创造者似的感到创造的喜悦,这种作品对他说来才是更有魅力的。……当欣赏者不只是在感觉或印象中反映着艺术形象,而且是基于欣赏经验所形成的种主观能力,而这种能力作用于这一形象的感觉和体验的时候,那么,他就不只觉得形象是他接触着的对象,而且这一对象也就仿佛是他自己对生活的感受的产物。正因为欣赏者自己的生活经验与作者的生活经验既有联系又有区别,他就能调动自己的生活经验而参与了形象的“再创造”。只要欣赏者头脑中的表象和艺术形象基本一致,那么,他不仅仿佛是形象的“创造者”,而且他自己也好像作者那样,认识了作品里所反映的生活。在这样的情势之下的欣赏者,也就具备了作者对生活的评价的“合作者”的性质。^①

文学是用形象来“说话”,欣赏就等于是跟形象“交谈”。这是一种欣赏文学作品时特有的精神活动。这种娓娓而谈,使人乐而忘倦。一幅幅鲜明生动的图景展示在读者的眼前,打动读者

^① 王朝闻:《喜闻乐见》,《论剧作》。

的感情,启发读者的理智,使之激动,促之沉思。使人感到浮现在脑海里的一切既是那么历历在目,栩栩如生,却又带着几分诗意的朦胧,几分秘密。

如果说,文艺创作是形象思维的成果,那么文艺欣赏就是对于这一艺术之果的形象思维探原。由于遵循同一的形象思维逻辑,欣赏的结论与创作的效果大体上应该是一致的。欣赏这种艺术的探原活动,虽然受到欣赏对象的一定规范的制约,必须循着形象固有的逻辑途径行进,却又不是亦步亦趋,只从形象中被动地接受一些东西;相反,它带着被形象所唤起的全部激情和想象,理智和思索,以积极进取的精神,去主动发现一些东西,甚至是一些隐藏的形象深处,连作者自己也曾未认识到的东西。这就是欣赏的“创造”作用。通常所说的“形象大于思想”,只有通过这种再创造才得以发现。

欣赏的创造性现象是普遍存在的,如果没有一定的欣赏的创造性活动,欣赏也就没有乐趣。《论语·八佾》有一段孔子与弟子子夏谈诗的对话。子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’。何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始可与言《诗》已矣。”

这段话的意思是:子夏问道:“‘巧妙的笑容真好看啊,美丽的眼睛真明亮啊,白嫩的脸蛋打扮一下更漂亮啊。’这几句诗说的是什么意思呢?”孔子说:“先有白底,然后画花。”子夏说:“那么,礼仪的产生在仁义之后吧?”孔子说:“能够阐发我的意思的是商呀!(商:子夏名)现在可以和你谈论《诗经》了。”

这段对话中的“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮”几句认为是体现了“绘事后素”(先有质地,后有绘画)和“礼后”(礼仪的产生在仁义之后)的思想。这种理解未必尽符原意,但仍然是从诗的形象中加以体察和发挥,所以也不失为一种欣赏的创造性。

而孔子很赞许他这位高徒的欣赏方法,认为这是谈诗的正道,对他自己也颇有启发。孔门这种赏诗、论诗的方法,对后世有很大的影响。其中有它积极的一面,即不拘守于形象的表面意义,充分发挥欣赏力的能动性,以求深入体会形象的内涵及其“言外之意”等等。但也有它消极的一面,那就是容易流于欣赏的主观随意性的至于穿凿附会,追求微言大义,失去形象的客观凭借等等。我们应该有分析地对待中国古典欣赏理论中的这类观点,例如“以意逆志”、“诗无达诂”、“仁者见仁,智者见智”等等。如果剔除其主观随意性的唯心主义成份,那么,它们却正是对于艺术的审美心理和欣赏的再创造作用的经验性表述。

在欣赏过程中,读者受文学语言的大量表象性词汇所刺激,激起各种联想,丰富了描述对象的内涵,所以这些词汇的连接和组合,使读者的心理活动极大丰富。读者对它的把握,是设身处地的体会。读者完整地把握这些肖像性的语言,在文本中无时无处不看到自己的影子,于是对文本中人物的感受,便也是对自身的感受。看《三国演义》落泪,绝不是小孩子会有事情,而只能发生在对人对世和自身颇感沧桑沉浮和痛苦的心灵之中,落泪者把自己变成了三国人物,把自己的处境设想成了三国社会。

文学语言符号在读者阅读心理中的转换,是作为表层结构的语言寻找作为深层结构的意象结构的过程,即对文本意象结构的整合。它是在对语言符号深入把握的基础上,重建文学客体完整的艺术世界,也就是读者按照自己的审美理想,调动联想和通感等心理形式的综合功能,寻找文学客体的内在结构。读者在阅读文本的过程中,不断积累感情材料,并保持着生动鲜明的艺术感受、调动、选择感性意象,融铸成意象结构。接受的最佳状态就是人们常说的“如见其人,如闻其声,如临其境,如抚其形”,这种最佳状态的产生,就是读者通过意象结构的整合完成的。文学语言

作为符号,外在形态只是千篇一律的白纸黑字,它如何变成艺术世界的呢?这是读者通过联想和通感产生的。联想和通感造成各种艺术感受之间既联系又转化。阅读过程中,读者通过对文本中人物、事物、景物的一个个画面的蒙太奇式的巧妙组接,获得一种意境、一种氛围或一种思考。例如马致远的词《天净沙》:“枯藤、老树、昏鸦,古道、西风、瘦马”两句。所选的词一个个貌似互不关联,但读者通过这些词语内涵的联想和通感,体味到深沉的羁旅之苦。而这种羁旅之苦却是上述两句中任何一个词单独所无法表达的。所以读者对意象结构整合的极致是“得意忘言”。

读者对文本内涵的有意改造,就是对文本意象系统质的调整。意象结构既是作家能动创作的产物,又是读者能动创造的产物。但是,就以一部文本而言,作家创造意象的能动作用只能发挥一次,而读者发生能动作用可以多次重复,因为读者可以把这部文本不止一遍地加以阅读,由于读者本身状况的变化,他每一次阅读时对意象结构却会有不同的整合,即在意象结构中突出不同的侧重点。

列宁非常欣赏车尔尼雪夫斯基的小说《怎么办!》,他说:“这才是真正的文学,这种文学能教导人,引导人,鼓舞人。我在一个夏天里把《怎么办?》读了五遍,每一次都在这个作品里发现一些新的令人激动的思想。”^①毛泽东也劝人读《红楼梦》至少要读五遍,这也是从他自己的欣赏经验中得出来的深刻体会。对《红楼梦》的阅读,一般人年轻时偏重欣赏它里面写的爱情故事,成年后偏于领悟这部悲剧所蕴含的社会意义和人生哲理。不同的读者对同一部文体的理解总有差异,同时,总在文本中寻找可以支持观点的意象材料,从而对文本内涵作出适合自己的改造。任何作

① 《列宁论文学与艺术》

品,没有欣赏的再创造,是引不起重读的兴趣的。

分析研究欣赏的再创造,具有三方面的意义。第一,分清作为客观存在的文本和作为客体的作品,并进而把价值和意义区别开来。一部作品产生后,它是客观存在的,是价值对象。它凝结的是作家的劳动,经过读者的欣赏其价值也才得以实现,成为意义对象,价值是潜在的,意义是现实的。未被读者阅读的作品,不能说它对读者没有价值,但也不能说它对读者有意义。第二,读者心目中的作品世界不同于作家提供的文本。读者按自己的审美需要把文本按自己的重建。不同的读者的审美意识中形成的作品世界是不同的。这个设立渗透着读者的主观性努力,通过多次连续不断、由浅入深而完成。这样,它本为自己找到了主体,读者为自己设立了客体。作品世界确证了读者的主体品格。文本进入了主体范围,被读者听接受、容纳和认同。这个设立过程亦即文本读者化。文本价值的实现就是在把它设立为作品的过程中完成的。第三,读者主观努力的程度,决定了文本价值实现的程度。文本的读者化是一个过程,那种认为只要一拿起文本就算是文学阅读,这种阅读一定有意义的观点是片面的。阅读一定要通过读者的主观努力。金圣叹说:“读书随书读,定非读书人”,这里他强调的就是一个阅读欣赏需要欣赏者的自觉意识和主观努力。没有自觉的主观努力和健康的阅读意识,便不能把文本作为自己有意义的对象,文本有可能成为贻害自己的对象。因为你只是“随书读”,书告诉你什么,也就是什么,欣赏者是一种被动阅读,没有调动自己的主观意识。真正的阅读就是要有创造性,要通过欣赏者文学素质和积极健康的主观努力,使他对文本有正确的理解和创造,把不积极的意识矫正过来。

欣赏创造欣赏者

轻轻的我走了，
正如我轻轻的来；
我轻轻的招手，
作别西天的云彩。

那河畔的金柳，
是夕阳中的新娘；
波光里的艳影，
在我的心头荡漾。

软泥上的青荇，
油油的在水底招摇；
在康河的柔波里，
我甘心做一条水草！

那榆荫下的一潭，
不是清泉，是天上虹，
揉碎在浮藻间，
沉淀着彩虹似的梦。

寻梦？撑一支长篙，