

■ 全国高等职业教育规划教材

文学素养教程

主 编 张晓梅
副主编 黄 炜

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

全国高等职业教育规划教材

文学素养教程

主 编 张晓梅

副主编 黄 炜

参 编 张政勇 梁 雪

机械工业出版社

本书根据目前文化教育的实际需要编写而成。全书分上下两篇,共十章,分别介绍了诗歌、散文、小说、戏剧、文学欣赏能力的提高、文章准备与材料、主题与中心、结构、语言、表现手法在文学上的运用。本书旨在使学生从读、赏的基本认知上立足思考,从写、练的感受上获得自主学习能力,注重文学价值的体现和文学修养的训练,以提高学生文学文化的综合应用水平。

本书选文注重经典性和时代性,分析则注重情境性和实用性,整体介绍深入浅出,通俗易懂。

本书适用于高等职业院校对学生的文化教育培养,专业学科教育的基础辅助教材,也可供在职人员、一般读者自学。

图书在版编目(CIP)数据

文学素养教程/张晓梅主编. —北京:机械工业出版社,2011.6

全国高等职业教育规划教材

ISBN 978 - 7 - 111 - 34737 - 8

I. ①文… II. ①张… 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(2011)第 091206 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:鹿 征

责任印制:李 妍

唐山丰电印务有限公司印刷

2011 年 7 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm × 260mm · 15.75 印张·388 千字

0001 - 3 000 册

标准书号:ISBN 978-7-111-34737-8

定价:29.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者购书热线:(010)88379203

封面无防伪标均为盗版

前言

文学,是以语言文字为工具,形象地反映客观现实的艺术,故也称为语言艺术。文学在人类历史发展中发挥了不可替代的作用。文学对人的影响是渐进而潜移默化的。它向人们传播着自然、社会、人生等各个方面的知识和经验。它不仅通过栩栩如生的艺术形象再现人的生活,通过文学典型说明人应该怎样生活,而且还启发鼓励人去创造新的生活。文学作品则通过影响人的心灵和行为,帮助人提高思想境界,净化人的灵魂,增强人的生活的信心和力量,并且将精神层面的影响转化成实际效果。

如今,职业院校普遍倡导对学生进行人文素质教育,要达到这一目标,必须设置相应的人文课程,而在所有人文课程中,文学又具有特殊的优势。文学教育通过为学生构筑宽广纵深的审美意境,对学生进行人文情怀的启迪教育,在塑造学生健全的人格方面有着不可替代的作用。本书正是源于这种需求而编写的。本书主要对文学常识、文学作品欣赏、文学审美、写作要求、写作能力、写作训练等内容作了详细的阐述,目的是使读者通过对本书的学习,人文精神得以启迪、感性认识得以增强、综合素质得以提高。

教材在编写过程中,针对职业院校学生的实际状态,力求内容具体、形象、生动,语言精细、含蓄、凝练,蕴含深厚的思想内容,通俗易懂、容易理解。本书对于其他文学爱好者也会起到很好的作用。

本书由张晓梅主编,其中第一、三、四章由黄炜编写,第二、六章由张晓梅编写,第五、九、十章由梁雪编写,第七、八章由张政勇编写。全书由张晓梅统稿。

本书在编写过程中,参考了许多著作和研究成果,因篇幅有限,恕未一一注明出处,谨向原作者表示衷心感谢。

由于编者学识有限,书中难免有疏漏与不妥之处,敬请专家、读者批评、指正!

编者

部分引文及作译者列表

引 文	作者/译者	引 文	作者/译者
倦旅	冰心	伪君子	莫里哀 / 赵少侯
双桅船	舒婷	门槛	屠格涅夫 / 巴金
在一个地铁站	庞德 / 杜运燮	一只特例独行的猪	王小波
致 × ×	普希金 / 孙用	一日的春光	冰心
我愿是一条急流	裴多菲 / 孙用	故乡的野菜	周作人
金色花	泰戈尔 / 郑振铎	简·爱	夏洛蒂·勃朗特 / 黄源深
错误	郑愁予	祖咏应试	霍林松
相信未来	食指	藤野先生	鲁迅
偶然	徐志摩	在烈日和暴风雨下	老舍
火光	柯罗连科 / 张铁夫 廖子高	乌篷船	周作人
听听那冷雨	余光中	选择与安排	朱光潜
异国秋思	庐隐	药	鲁迅
秋夜	鲁迅	安娜·卡列丽娜	列夫·托尔斯泰 / 韩成栋
春之怀古	张晓风	乡村	屠格涅夫 / 张守仁
黄昏	何其芳	文章与题目	鲁迅
寂寞	梭罗 / 徐迟	作文的三个阶段	梁实秋
世间最美的坟墓	茨威格 / 张厚仁	先农坛	许地山
牡丹的拒绝	张抗抗	题辞	鲁迅
雨前	何其芳	人间词话	王国维
树之赞	赫尔曼·海塞 / 华霞	落花生	许地山
欧也妮·葛朗台	巴尔扎克 / 林一鸣 郑永慧	潭拓寺戒坛寺	朱自清
风波	鲁迅	天使的吻痕	詹姆斯·摩尔 / 荣礼
书剑恩仇录	金庸	好的故事	鲁迅
老人与海	海明威 / 黄源深	清塘荷韵	季羡林
珠宝	莫泊桑 / 柳鸣九	我和祖父的园子	萧红
祝福	鲁迅	最后一片叶子	欧·亨利 / 王楫 康明强
追忆逝水年华	普鲁斯特 / 周克希 刘方 徐和瑾, 等	伊利亚特	荷马 / 罗念生 王焕生
素芭	泰戈尔 / 倪培耕	荷花淀	孙犁
讲究	孙春平	再别康桥	徐志摩
胜利者	程宪涛	飘	米切尔 / 何多欢
警察和赞美诗	欧·亨利 / 王楫 康明强	阿 Q 正传	鲁迅
哈姆雷特	莎士比亚 / 朱生豪	当你老了	叶芝 / 袁可嘉
钦差大臣	果戈理 / 黄成来 金留春	桨灯影里的秦淮河	朱自清
在那遥远的地方	雷献和 仲跻敏	笑	冰心

目 录

前言

上篇 文学阅读与欣赏

第一章 诗歌	3
第一节 诗歌的文体常识	3
一、诗歌的定义	3
二、诗歌的分类	3
三、诗歌的起源发展	4
四、诗歌的特点	5
【选文】	6
第二节 诗歌的艺术表现	8
一、古代诗歌的艺术表现	8
二、现代诗歌的艺术表现	9
【选文】	10
第三节 诗歌的语言意境	12
一、诗歌的主旨	12
二、诗歌的遣词造句及修辞	13
三、诗歌的语言风格	15
【选文】	16
第四节 诗歌的鉴赏方法	18
一、古代诗歌鉴赏	18
二、现代诗歌鉴赏	19
【选文】	20
第五节 思考训练	21
第二章 散文	25
第一节 散文的认识及特点	25
一、散文的认识	25
二、散文的特点	27
【选文】	28
第二节 散文的风格和语言	30
一、散文的风格	30
二、散文语言的特点	31
【选文】	33
第三节 散文的写作构思	36
一、构思的过程	36

二、构思的方法	37
【选文】	38
第四节 散文的鉴赏	40
一、古代散文鉴赏	40
二、现代散文鉴赏	41
【选文】	42
第五节 思考训练	45
第三章 小说	50
第一节 小说的含义及分类	50
一、小说的定义	50
二、小说的要素	50
三、小说的分类	51
【选文】	52
第二节 小说的人物形象鉴赏	54
一、鉴赏人物肖像	54
二、鉴赏人物动作	55
三、鉴赏人物语言	55
四、鉴赏人物心理	56
五、鉴赏人物性格	57
【选文】	57
第三节 小说情节环境的分析	60
一、小说情节的作用	60
二、小说情节发展的四个阶段	61
三、小说情节的安排	61
四、环境的含义	63
五、小说环境描写的作用	63
【选文】	64
第四节 小小说	66
一、小小说的概念	66
二、小小说的起源	67
三、小小说的特点	67
【选文】	68
第五节 思考训练	71
第四章 戏剧	78
第一节 戏剧的常识	78
一、戏剧的概念	78
二、戏剧的起源发展	78
【选文】	80

第二节 戏剧的类型	84
一、按容量大小分	84
二、按表现形式分	84
三、按题材分	85
四、按戏剧冲突性质及效果分	86
【选文】	86
第三节 关于剧本的写作	91
一、剧本定义	91
二、剧本格式	91
【选文】	93
第四节 影视文学剧本认识	96
一、影视文学剧本定义	96
二、影视文学剧本表现手法	97
三、影视文学剧本要求	98
【选文】	99
第五节 思考训练	102
第五章 文学欣赏能力的提高	107
第一节 文学欣赏的性质	107
一、文学欣赏是一种审美享受	107
二、文学欣赏是一种再创造	108
【选文】	110
第二节 文学欣赏的意义	112
一、文学作品的价值在欣赏中实现	112
二、文学欣赏是文学创作发展的一种动力	113
【选文】	114
第三节 文学欣赏的一般过程	117
一、形象感受	117
二、审美判断	118
三、体验玩味	118
【选文】	120
第四节 文学欣赏水平的提高	122
一、成为审美的主体	122
二、提高艺术修养	124
三、丰富生活阅历	124
【选文】	124
第五节 思考训练	127

下篇 写作基础与创作

第六章 文章准备与材料	131
第一节 写作与写作素质	131
一、写作	131
二、写作素质	131
【选文】	132
第二节 文章准备	134
一、观察	134
二、记录	136
三、思考	136
四、构思	137
【选文】	138
第三节 材料、材料的作用、材料的积累	140
一、材料	140
二、材料的作用	140
三、材料的积累	141
【选文】	141
第四节 选材与剪裁	143
一、选材	143
二、剪裁	145
【选文】	146
第五节 思考训练	150
第七章 主题与中心	153
第一节 主题与中心的涵义	153
一、主题(主旨)、中心的概念	153
二、主题的重要作用	154
【选文】	154
第二节 主题的酝酿与提炼	156
一、主题的酝酿	156
二、提炼主题的原则	157
【选文】	159
第三节 如何确立中心	161
一、确立中心的原则	161
二、确立中心的方法	162
【选文】	164
第四节 主题的表达与中心的分析	167
一、表达主题的方法	167

二、分析中心的方法	169
【选文】	171
第五节 思考训练	173
第八章 结构	176
第一节 结构的几种类型	176
一、结构的概念和意义	176
二、结构的类型	177
【选文】	177
第二节 结构的内容	180
一、结构的要求和原则	180
二、结构的内容与方法	181
【选文】	183
第三节 层次与段落	185
一、层次的内涵	185
二、层次的形式	185
三、段落	186
【选文】	187
第四节 文脉、线索、提纲	189
一、文脉和线索	189
二、结构提纲	190
【选文】	190
第五节 思考训练	192
第九章 语言	195
第一节 文学语言	195
一、文学语言的含义	195
二、文学语言的性质	196
【选文】	198
第二节 文学语言的审美特性	202
一、音乐性	203
二、形象性	203
三、含蓄性	204
四、情感性	205
【选文】	206
第三节 文学语言的分类	208
一、作者语言	208
二、人物语言	210
【选文】	211
第四节 文学语言的运用和发展	215

一、文学语言的运用	215
二、文学语言的发展	216
【选文】	216
第五节 思考训练	218
第十章 表现手法在文学中的运用	219
第一节 文学中的表现手法	219
一、表现手法的内涵	219
二、表现手法的意义	219
【选文】	220
第二节 文学作品中常见的表现手法	224
一、描写	224
二、叙述	226
三、抒情	227
四、议论	228
【选文】	229
第三节 表现手法的分类	232
一、从修辞学划分	232
二、其他划分方式	233
【选文】	233
第四节 解析文章的表达方式	238
一、分析记叙文的表达方式	238
二、分析说明文的表达方式	239
三、分析议论文的表达方式	239
【选文】	239
第五节 思考训练	241
参考文献	242

上篇

文学阅读与欣赏

第一章

诗 歌

第一节 诗歌的文体常识

一、诗歌的定义

诗歌是一种以丰富的想象加诸富有节奏和韵律的语言之上,高度集中地反映社会生活的抒情性文学样式。诗歌作为文学的基本体裁之一,与其他文学作品一样,都是用语言塑造形象以反映社会生活和表达作者情感的艺术。它常常通过直接抒情的方式来表现想象与情感,并以节奏鲜明的语言描绘写景状物、渲染意境。

诗歌往往关注现实,抒发由现实生活而触发的真情实感,并对社会生活产生一定的作用。我国古代伟大的思想家孔子对诗歌所发挥的社会作用给予了极高的评价。《论语·阳货》篇记载道:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”孔子对诗歌的社会作用作了全面的分析,将其归纳为“兴观群怨”,并给予了充分的肯定。“兴”,是指诗歌所具有的审美作用,诗歌中生动具体的艺术形象可以激发人情感的波动,使人们在吟咏欣赏诗歌时可以获得一种美的享受。“观”,是就诗歌的认识作用而言,通过阅读诗歌可以了解那个时代的社会政治与道德风尚状况,并认识到作者的思想倾向和情感状态。“群”,指的是诗歌具有团结作用,诗歌可以使人们统一思想,交流感情,加强道德修养的认识并巩固关系。“怨”,是指诗歌能够发挥干预现实、批评社会的作用,社会上一些不合理的现象和不如意的遭遇引发的内心的不满与愤懑都可以通过诗歌这种艺术形式来抒发,诗歌可以揭露现实中的黑暗。孔子的“兴观群怨”是对诗歌社会作用的全面分析。当然,诗歌除了可兴、可观、可群、可怨以外,还具有学习作用、认识作用、教育作用等。所以说,诗歌与现实生活是紧密联系的,它既来源于生活,同时又对社会生活发挥着作用。^①

二、诗歌的分类

诗歌作为历史最为悠久、流传最为广泛的文学体裁,在中外文学史上形成了各种丰富多彩的形式。因此,诗歌分类方法多种多样,可以从不同的角度对其进行分类。大体上可以划分为

^①“兴观群怨”的概念参考了张少康所著《中国文学理论批评史教程》(北京大学出版社,1999年第1版)第21、22页中的论述。

以下几种。

1. 按照作品的性质和塑造形象的方式划分

按该方式划分,诗歌可分为叙事诗和抒情诗。叙事诗主要是以完整的故事情节为主要特征,通过对故事内容的叙述塑造人物形象,抒发诗人的情感。西方叙事诗以古希腊荷马史诗《伊里亚特》和《奥德赛》闻名于世。中国古典诗歌中,《孔雀东南飞》和《木兰辞》是叙事诗的经典代表作。

抒情诗主要以热情洋溢的情感为主要特征,不追求完整的故事情节和独立的人物形象,因此抒情诗的特点是侧重直抒胸臆、托物言志、借景抒情。抒情诗一直是中外诗歌的主流,以俄国伟大的诗人普希金为例,普希金一生写了八百多首抒情诗,内容和形式都异常丰富多彩。这些抒情诗抒发了诗人对祖国的热爱,对自由、友谊、爱情的歌颂等。普希金的诗歌有着淳朴的乐观精神,洋溢着对生活的热情,比较有代表性的就是他的那首《假如生活欺骗了你》。

2. 按照诗歌的历史发展和语言的音律划分

按该方式划分,诗歌可分为格律诗和自由诗。格律诗是指诗歌的写作要按照一定的格式和规则进行,在字数、声韵、对仗、句式排列上都有严格的规定。我国古代诗歌中“律诗”、“绝句”就是典型的格律诗。

自由诗是指诗歌的写作不受固定格式的限制,注重自然的节奏和结构,音调自由、语言通俗。自由诗源于欧洲,很多人认为美国诗人惠特曼是近代自由诗的创始人,其代表作品是诗集《草叶集》。在这部诗集里,作者对诗歌形式进行了大胆的创新,打破了传统的诗歌格律,节奏自由奔放,舒卷自如。五四新文化运动的兴起,带动了中国文学自由诗流行的风潮,标志着自由诗歌初期创作最高成就是郭沫若的《女神》。

4

三、诗歌的起源发展

诗歌是最古老的文学形式之一,在艺术起源的初期,诗歌与音乐、舞蹈相结合,直到后来诗歌才逐渐发展为一门独立的艺术形式。我国古籍《吕氏春秋·古乐》中记载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾投足以歌八阕:一曰载民,二曰玄鸟,三曰遂草木,四曰奋五谷,五曰敬天常,六曰达帝功,七曰依地德,八曰总万物之极。”这八阕可能是现在所知我国最古老的一套乐曲,有歌有舞,同时又体现出诗歌格律的特点,是上古时代诗、乐、舞一体的原始形态。诗、乐、舞三者紧密结合,是中国诗歌发生时期的一个重要特征。

我国最早的一部诗歌总集是《诗经》,它产生于公元前11世纪到公元前6世纪,相传由孔子编撰而成,收入西周初年到春秋中叶大约五百多年的诗歌共三百零五篇。公元前4世纪,我国文学史上第一位杰出诗人屈原创作了中国古代最早的长篇抒情诗《离骚》。屈原和宋玉等人一起创造了一种新的诗体——楚辞。楚辞是南方楚文化与北方中原文化相结合的产物,它是在楚国民歌的基础上经过加工、提炼而发展起来的。《诗经》成为了我国现实主义诗歌的源头,而《离骚》则开创了我国浪漫主义诗歌的先河,二者皆是我国诗歌发展的起源。

诗歌发展到汉代以后,又出现了一种新的形式,即汉乐府民歌。汉乐府民歌中多是五言诗,后人有意模仿促使五言诗日趋成熟,其成熟的标志为《古诗十九首》。

东汉末年建安时期出现了中国文学史上著名的“三曹”、“七子”,他们普遍使用五言诗的形式,表现了慷慨悲凉的情绪,形成了“建安风骨”的美学特征。建安时代之后,两晋诗歌创作

逐渐走上形式主义的道路,直到东晋末年陶渊明田园诗的出现,才为古典诗歌开创了一个全新的局面。

中国诗歌发展到唐朝,进入了鼎盛时代,在近三百年的时间里,出现了三千多名诗人,留下了五万多首诗作,流派众多,风格各异,成就卓著。在这个名家辈出的诗歌时代,以李白、杜甫为代表的天才诗人铸就了唐诗的辉煌,演绎了诗歌史上最美妙的乐章。

宋代诗歌注重理趣,以意取胜,自成特色。宋代文学最为后人称赞的是诗歌的另一分支——词,宋词成为了那一时代的主要标志,涌现了一大批名家名著,并出现了“婉约派”与“豪放派”两大词派。此后,元明清三代诗歌总体上沿袭前人的模式,平坦向前发展。

五四新文化运动催生了现代文学,胡适首先提出“诗体大解放”。以郭沫若《女神》的出现为时代标志,首开新诗先河。新诗的内容更加丰富多彩,形式更加灵活自由,中国诗歌发展进入了一个崭新的时代。在新诗成为主流的时代,涌现出了冰心、瞿秋白、闻一多、徐志摩等风格各异的诗人,丰富了诗歌的创作范围。

新中国成立之后,赞颂新中国的新主题、新题材孕育而出,出现了臧克家、艾青、郭小川、贺敬之、流沙河等著名诗人。20世纪80年代后,舒婷、顾城、江河、食指、海子等青年诗人登上诗坛,形成强调主观自我、追求新鲜意象的新诗潮,从此,诗歌在继承与发展中朝着多元化的方向迈进。

四、诗歌的特点

1. 诗歌内容的情感化

诗歌作为抒情文学的代表之一,情感成为其首要特征,诗歌的书写主要是为了诗人内心情感的抒发。诗歌对社会生活的反映不是通过对社会生活的客观描摹,而是把生活心灵化、情感化,如汉乐府民歌《上邪》:

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。山无棱,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!

本篇是汉乐府中的一首情诗。诗中的女主角设想了三组不可能发生的自然现象来表达自身对爱情的坚贞不渝。这种独特的抒情方式将该女子不可动摇的内心情感表现得淋漓尽致。

2. 诗歌形象的意象化

诗歌作品情感的抒发需要借助于形象,然而与其他文学样式所不同,诗歌艺术形象的创造有其特殊之处。它不需像散文那般对对象作详尽描写,也不需像小说那样对事物的发展过程作具体叙述。诗歌往往通过意象和意境的创作来建构直接的形象体系,从而抒发主观的情感,如柳宗元的《江雪》:

千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

在此,“千山”、“孤舟”、“蓑笠翁”等都是意象,诸多意象构成了一个可见的生活画面:在一个冰天雪地、荒无人烟的场景之中,一个老渔翁驾着一叶扁舟悠然垂钓于寒江之上。这里的意象已不是单独存在的意象,而是意象的综合,从而形成一个具有空间性、立体性和流动性的画面。

3. 诗歌语言的音乐化

诗歌艺术抒情化的特征决定了诗歌语言表达富有跌宕起伏的情感特征,而这门由诗、乐、舞一体的艺术形式独立出来的艺术门类,保留了语言音乐美的特点。通过双声、叠韵、叠音等语言表达方式的运用,诗歌语言讲究节奏、追求韵律,体现出音乐美的语言特色。例如,陆游的《钗头凤》是一篇催人泪下的作品,由作者追忆往昔开头,怀念与自己被迫分离的妻子,表达了对封建礼教的强烈抗议。上下阕结尾“错,错,错”和“莫,莫,莫”的三字叠用,节奏急促、直抒胸臆,愤激之情似江海奔泻,一气贯注。残酷现实令作者发出无奈的呼喊,不仅体现了诗歌音乐美的特性,也抒发了作者悱恻于心的情感,达到了内容和形式的完美统一。

【选文】

(一)

采薇·诗经

采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。靡室靡家,玁狁之故。不遑启居,玁狁之故。
采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。
采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来!
彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。
驾彼四牡,四牡骎骎。君子所依,小人所腓。四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒?玁狁孔棘!
昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!

【赏析】

北方玁狁侵犯周朝,士兵为保家卫国而出征。《采薇》是出征玁狁的士兵在归途中触景生情而写下的诗歌,它描述了这样的—个情景:寒冬,阴雨霏霏,雪花纷纷,一位解甲退役的征夫在返乡途中踽踽独行。道路崎岖,又饥又渴;但边关渐远,乡关渐近。此刻,他遥望家乡,抚今追昔,不禁思绪纷繁,百感交集。艰苦的军旅生活,激烈的战斗场面,无数次登高望归的情景,一幕幕在眼前重现。作者疾呼“靡室靡家,玁狁之故”,说明其所怨恨者是玁狁的侵略者,诗人对侵略者充满了愤怒,诗篇中洋溢着战胜侵略者的激越情感。同时,又对久戍不归、久战不休充满了厌倦,对自身遭际无限哀伤。昔时离家的依依惜别之情,今日归来的悲凄之感,表现得淋漓尽致。

(二)

倦 旅

冰 心

灯已灭了,
残花只管散着余香。
欹枕处——
只一两声飞雨
打着窗户。
听得此时,
一切的心都淡了!