

云南省高校教材审订委员会审定

语

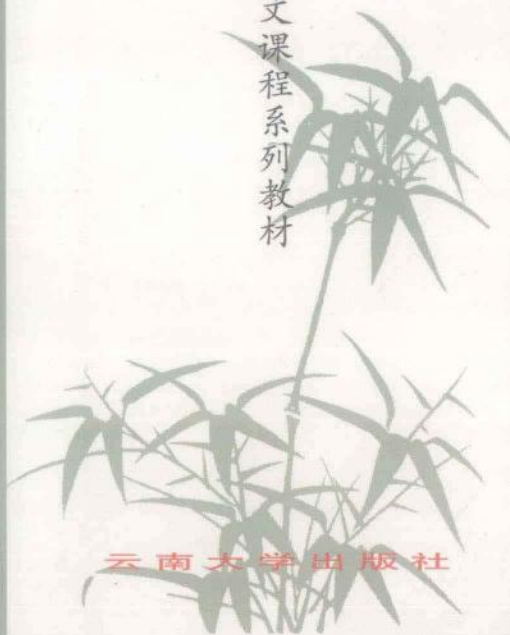
大学语文

(修订本)

文学欣赏

云南省高等院校大学语文课程系列教材

云南大学出版社

大学语文

文学欣赏

(修订本)

云南省教育厅高教处组编

本册主编：蒋永文

云南大学出版社

责任编辑：徐 曼
封面设计：力 川
责任校对：段建堂

大学语文 文学欣赏（修订本）
云南省教育厅高教处组编
本册主编 蒋永文

*

云南大学出版社出版发行
（云南大学校内）
昆明市五华区教育委员会印刷厂印装

*

开本：850×1168 1/32 印张：5.5 字数：138 千
2001 年 8 月第 2 版 2002 年 2 月第 5 次印刷
印数：23001 - 28000
ISBN 7 - 81025 - 961 - X/G·138
（全书四册）定价：48.00 元

《文学欣赏》编写人员名单
(按章节先后次序排列)

蒋永文 张胜冰 徐明娥
李 森 吴卫民 陈 淘

前 言

在大学语文教学指导委员会的指导和各所学校的支持下，经过各位专家一年多的努力，《大学语文》今天与大家见面了。

时代的发展，对人才素质的要求越来越高，不仅要求我们的学生要掌握扎实的专业知识，还要求他们具有宽厚的基础和丰富的人文知识。但从目前大学的教学情况看，我们过多地注重了专业知识的传授，注重了专业人才的培养，忽视了对学生人文知识的传授，特别是人文精神的培养，致使我们培养出来的学生知识面窄、素质不高，与时代对人才的要求还有不小的距离。改革目前大学的教学现状，提高学生的综合素质，是当前高等教育改革的一项重要任务。《大学语文》课程和教材就是在这样的背景之下建设起来的。提高学生的综合素质，是《大学语文》课程和教材建设的宗旨和目的。

《大学语文》教材编写遵循“充实内涵，扩大外延”的原则。它扩大了传统大学语文“语言、文学”的外延，扩充了“中外文化”的内容，充实了原有大学语文课程。新的《大学语文》课程和教材内容更广阔、更丰富，在教学上既有别于高中语文课，又有别于大学汉语言文学专业。我们希望通过《大学语文》课程的教学使所有非汉语言文学专业的学生有所收获。

《大学语文》教材的编写，仅仅是《大学语文》课程建设的基础部分。作为课程建设来说，它还要求教师不断更新观念，提高自身素质，改进教学方法，使《大学语文》课程逐步走向教育教学的现代化。这对所有教师来说都是新课题，任重道远。

提高学生综合素质是一项系统工程，并不是《大学语文》一

门课程所能解决的。因此，我们在进行《大学语文》教学的同时，还要考虑这门课程与其他课程的交叉与融合，要考虑理论与实践的结合。通过大学多学科、多课程的教育，使我们的学生全面、均衡地发展，成为适应社会主义现代化建设需要的人才。

《大学语文》课程和教材的建设是我们提高大学生综合素质的尝试和开端，正因为如此，它的缺点和不足也在所难免。希望全省高校的领导和教师都来关心这项工作，使《大学语文》课程和教材建设在实践中不断改进和完善，为提高大学生综合素质发挥重要作用。

和福生

一九九八年九月

目 录

导 论	(1)
第一章 文学欣赏的性质和意义	(4)
第一节 文学欣赏的性质	(5)
一、文学欣赏是审美的愉悦	(5)
二、文学欣赏是生命的体验	(9)
三、文学欣赏是主体间的对话	(10)
第二节 文学欣赏的意义	(12)
一、文学欣赏和创作：特殊的催动力	(12)
二、文学欣赏和作品：价值的实现	(13)
三、文学欣赏和读者：精神需求的满足	(15)
第二章 文学欣赏的条件和方法	(19)
第一节 文学欣赏的条件	(20)
一、欣赏客体的条件	(20)
二、欣赏主体的条件	(28)
第二节 文学欣赏的方法	(33)
一、全面的把握	(33)
二、审美的理解	(34)
三、积极的创造	(35)
第三章 文学欣赏的过程和规律	(37)
第一节 文学欣赏的过程	(37)
一、欣赏准备	(37)
二、意象还原	(40)

三、艺术想象	(43)
四、情感交流	(45)
五、玩味体悟	(48)
第二节 文学欣赏的规律	(50)
一、感性与理性的统一	(50)
二、共同性与差异性的统一	(51)
三、模糊性与确定性的统一	(54)
第四章 诗歌的欣赏	(58)
第一节 诗歌的概念和分类	(58)
一、诗歌的概念	(58)
二、诗歌的分类	(58)
第二节 诗歌的审美特征	(62)
一、强烈的感情	(62)
二、意境的创造	(65)
三、语言的凝炼	(68)
四、诗歌的音乐美	(70)
第三节 中西诗歌的艺术精神	(73)
第五章 散文的欣赏	(78)
第一节 散文的概念和分类	(78)
一、散文的概念	(78)
二、散文的分类	(79)
第二节 散文的审美特征	(83)
一、丰富的意蕴	(83)
二、灵活的结构	(87)
三、优美的语言	(89)
第三节 古典散文和现代散文	(92)
一、古典散文	(92)
二、现代散文	(94)

第六章 小说欣赏	(98)
第一节 小说的性质和流变	(98)
第二节 小说的审美特征	(103)
一、小说的人物形象	(103)
二、小说的环境描写	(107)
三、小说的情节描写	(109)
四、小说的叙述方式	(113)
第三节 小说的文化品格	(116)
第七章 戏剧的欣赏	(120)
第一节 戏剧的概念和类型	(120)
一、戏剧的概念	(120)
二、戏剧的类型	(124)
第二节 戏剧的品种	(134)
一、以“人”为传播媒介的演出戏剧	(134)
二、以“物”为传播媒介的制作戏剧	(139)
第三节 戏剧的审美特征	(143)
一、审美的即时性	(143)
二、形象的直观性	(145)
三、观赏的群体性	(145)
第八章 影视的欣赏	(147)
第一节 影视的发展过程	(147)
一、电影技术的诞生	(147)
二、作为艺术形态确立的电影	(148)
三、电影产业的形成	(150)
四、电视：另一种媒介	(151)
第二节 影视的审美特征	(152)
一、现实仿真性	(153)
二、声画造型性	(154)

三、时空运动性·····	(160)
第三节 当代人文背景上的影视文化·····	(161)
一、被消费的艺术·····	(162)
二、当代的感觉状态·····	(163)
后 记·····	(165)

导 论

古希腊希波克拉特说过：艺术长存，而我们的生命短暂。艺术长存，是因为人类永远需要艺术。艺术是人为了超越现实、超越自我、开拓自己的精神领域而创造出来的另一个价值世界。它真正是属于人类自我的需要，是人类诗意栖居的精神家园。明乎此，就不难理解为什么海德格尔针对人类在改造自然，推进文明的过程中人性的迷失大声疾呼：只有一个上帝能拯救我们，这就是诗。只有诗意地居住在大地上，才是人类生活的终极目标。

作为语言艺术的文学是一个充满神秘魅力的迷人领域。文学的组成部分和运动形态分这样三个方面：一是文学创作，一是文学作品（文本），一是文学接受。美国当代文艺学家 M·H·艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》一书中提出了文学四要素的著名观点，认为文学作为一种活动总是由作家、作品、世界、读者四个要素组成。这四个要素构成了一个流动的活动过程。

传统的文学观念总是把文学看成一个由创作者和创作成品构成的二维世界，认为文学创作的完成就是文学的完成。其实，文

学创作的完成还只处在文学活动的中途，创作作品既非文学活动的终点，也非文学活动的目的。相反，作品总是为读者而创作，文学的惟一对象是读者。未被阅读的作品仅仅是一种“可能的存在”，只有在阅读过程中才能转化为“现实的存在”。因为，未经读者阅读的作品，只不过是一种物质构成：是印在纸张上的一堆符号或者只是书架上的一本书，只具有尚未实现的潜在价值，自己是无法产生意义的。所以，阅读活动是将作品从静态的物质符号中解放出来，还原为鲜活生命的惟一可能的途径。只有通过读者的接受，文学的价值才能在社会中得以实现。托尔斯泰说过，如果把作家抛到荒岛上，与世隔绝，他无论如何绝不会再去写作。当然托尔斯泰的话有些绝对，因为写作不发表，也不准备让人看，这样的作家也不是没有。像英国文学史上的著名人物塞缪尔·皮普斯（1633~1703），他的极富文学价值的日记，不仅生前没发表，而且全部是用密码写的，决心死后也不让人读懂。只是在他逝世一百多年以后，经过一个教士的五年刻苦钻研，才把它破译出来，得以传世。不过像皮普斯这样的人物，在文学史上毕竟是极个别的。就绝大多数作家而言，写作总是希望别人来看的。接受过程是文学作品价值的实现过程，也是读者和观众参与创造，使作品得以完成的过程。同时，文学接受也为文学创作生产着一种需要。这样，文学创作、作品文本、文学接受三者形成了一个互为因果、首尾相接的连环。文学就是由作家（writer）、作品（writing）和读者（reader）共同构成的互相依存、互相转化的关系的整体。可以说，读者在文学过程中不是可有可无的一维，而是居于整个文学活动的中心，是文学价值实现的不可或缺的因素。这也正是接受美学所持有的理论立场。

接受美学作为本世纪 60 年代崛起于西方的一个新的美学流派，也可以说是文学研究领域一种全新的方法论，在当代文学研究中，起到了革故鼎新、拓展视界的作用。它将文学研究的重心

从作者和作品移到了读者审美接受和审美经验的研究上，重视读者的积极参与和接受，并把文学欣赏活动从一般的审美活动中独立出来，加以概括和阐发。接受美学研究方法的新颖和思路的独特给我们研究文学欣赏以有益的启示。

本书在理论探讨的过程中，力求综合吸收和运用有关学科知识及古今中外文学欣赏理论，立足于对欣赏主体及其欣赏规律把握的剖析上，注重在理论探索与阐释中突出对实践的关注。本书还从不同文体的艺术个性出发，探讨了散文、诗歌、小说、戏剧、影视欣赏中种类特征的审视和把握，使文学欣赏理论具有深层意义上的实证色彩和指导实践的应用性。

第一章 文学欣赏的性质和意义

在希腊神话中，女首鸟身的塞壬（sirens）住在地中海的一个岛上，对着过往的航船唱着悦耳动听的歌。但只要水手们受到引诱，循声前往，便会沦亡。为了抵抗塞壬的诱惑，荷马的俄底修斯用蜡封住了他的水手们的耳朵，又把自己捆在桅杆上。而在阿哥诺们（Argonauts）的传说中，歌手俄尔菲斯比塞壬唱得更加迷人，于是挽救了他的水手们。从俄底修斯和俄尔菲斯试图消解女妖美丽而危险的歌声的举动，可以想见那歌声不可抵抗的巨大魅力了。文学也具有这种摄魂勾魄时刻召唤着人们的巨大力量。汉武帝读了司马相如《子虚赋》惋惜地说：“朕独不得与此人同时！”《世说新语·豪爽》中记载了一位对曹操诗歌的热烈赞赏者。

王处仲每酒后，辄咏：“老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。”以如意打唾壶，壶边尽缺。

可以想见曹操这首《龟虽寿》对王处仲具有多么大的吸引力。

宋代欧阳修在《书梅圣俞稿后》中说自己读梅尧臣的诗时，感到“陶畅酣达，不知手足之将鼓舞也”；清代焦循在《花部农谭》中描述人们看《赛琵琶》时的内心感觉，如“久病顿苏，奇痒得搔，心融意畅，莫可名言”。现在，我们也常常见到人们读小说时废寝忘食，欣赏诗歌如醉如痴，看电影时情不自禁，泪流满面。……伟大的文学、优秀的文学永远使我们记得那心醉神迷的时刻：我们的心灵高飞远举，超越现实的束缚而遨游在自由的广阔之域；或者，仿佛横亘在我们与现实之间的帷幕骤然揭开，

我们瞥见了平常被遮蔽着的人生深层奥秘。这一切令我们如此着迷。

那么，文学欣赏究竟是什么性质的一种活动？它又具有什么意义呢？

第一节 文学欣赏的性质

一、文学欣赏是审美的愉悦

文学欣赏同文学创作一样，都是人类的审美活动。如果说，文学创作是人类为了满足自身审美需要而进行的精神生产，那么，文学欣赏便是愉目悦耳、娱心怡神的精神消费。不过这种消费和物质消费不同，作为人们在阅读文学作品过程中感受、体验、想象和品评艺术形象、把握作品意蕴的一种精神活动，文学欣赏是出于审美需要，它是超越了功利性活动和纯认知活动，为实现对自己的生命和生活的确证、热爱与再体验的一种精神活动。欣赏者把注意力和兴趣投向文学作品的审美价值，在特殊的情感观照中，沉醉于作品的美的魅力之中，获得美的享受和精神愉悦。人们总是爱用“如醉如痴”这几个字来形容欣赏者的身心和情绪完全沉浸在文学形象所表现的整个迷人境界时的特定心境。这说明，当欣赏者的身心一旦进入文学殿堂的佳境以后，情感上绝不会保持原先平静状态。当我们阅读托尔斯泰的《战争与和平》或曹雪芹的《红楼梦》时，虽然具体的感受体验可以很不相同，但都会在心海中翻起感情的浪花，都会体验到心灵自由的快慰。为了获得审美愉悦，接受主体必须排除非审美的态度。

对文学的非审美态度首先表现在把欣赏文学作为追求生理快感、官能满足的手段。比如，在不少作品中，往往会有一些男女性爱或裸体场景的描写，这样，面对这样的镜头，就会涉及到欣

赏者的一个态度问题。你究竟是为了追求感官刺激还是为了欣赏人情、人体乃至艺术表现的美去阅读作品。如果一个人阅读文学作品只是热衷于从里面寻觅性爱色欲一类感官刺激的快乐，而不是欣赏其中的美，那么，这种满足只能是生理上的快感而不是美感。美感虽然包括一些基本的生理快感，但主要是建立在一种超越于各种感官满足之上的高级心理愉悦。快感是官能性的，美感却是社会性的。严格地说，单纯的生理快感不属于审美范畴。因此，如果阅读文学作品专去觅求感官刺激，便同文学欣赏风马牛不相及了。

以纯伦理的眼光看待文学作品，也是一种非审美态度，因为它狭隘地视文学作品于道德教化有无实际益处来进行评价和作出判断。不过，这并不是说审美判断与道德利益是绝对对立的。文学具有多元价值——政治的、道德的、认识的、娱乐的、审美的等等。但是，文学作品的各种价值及其属性并不是处在同一层次之上的，其中审美价值是文学的根本属性，其他价值包括道德价值只有通过审美价值才能实现。文学作品具有伦理道德价值。列夫·托尔斯泰小说中通过人物道德上的自我完成所表现出来的伦理道德价值，是十分明显的。中国戏曲中的伦理道德意义，更是尽人皆知，劝善惩恶甚至成为某些作品的主题。纯伦理的眼光，是狭隘地以道德观念阐释文学作品，无视文学的审美特质，使接受主体无法同文学作品建立一种审美关系——完整的感性形象和思想情感的关系，这就和真正的文学欣赏无缘。一般说，具有较强的政治意义或道德价值的作品，只有同时能给人以强烈的美感，才能成为杰作，为各个时代的读者所欣赏。在希腊人抵御波斯入侵期间，有 300 个斯巴达人守卫托莫庇莱关口，他们英勇作战，终因寡不敌众而全部壮烈牺牲。希腊诗人西蒙尼德斯为他们写了一首只有两行的诗作为墓志铭：

过路人，请传句话给斯巴达人，
为了听他们的嘱咐，我们躺在这里。

这首有名的短诗被公元前5世纪的希腊历史学家希罗多德记在了他的《历史》第7卷里，黑格尔在他的《美学》中曾加以引用，并给予很高的评价。这首诗具有强烈的政治和道德内容，但不是用抽象说教，而是通过想象中的斯巴达人的自述，用一种外表冷静而内蕴巨大激情的富有张力的语言传达出来，给人一种精神上的震撼和情绪的冲击，具有悲壮而崇高的美，能够为不同时代，不同种族的读者所欣赏。

另一个有碍于文学欣赏中审美接受的是纯认识态度。文学作品可以有认识价值。恩格斯称赞巴尔扎克的《人间喜剧》给我们提供了一部法国“社会”特别是巴黎“上流社会”卓越的现实主义历史，说他“从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有的职业历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”^①给文学的认识价值以极高的评价。但如果一个读者以探寻文学作品的认识价值为基本目的，这种阅读活动就已经变成了科学认识活动、理论思维活动，而不是文学欣赏。看一部电视剧和听一堂电视大学的讲课，虽然都是精神消费，但前者充满着情感体验和情感波动，这是文学作品中以审美情感为核心的美的世界与欣赏者内心的情感世界相互撞击、沟通、交流的结果；后者则是冷静的、理智的，主体凭借理性与认知能力去了解、探究一个客体，用逻辑的方法去解决某个理智问题或理论问题。一部文学作品是一种虚构的、不可用物理事实来检验的产品。辛弃疾词《太常引》：“一轮秋影转金波，飞镜又重磨。把酒问姮娥：被白发欺人

① （马克思恩格斯选集）第4卷第462~463页，人民出版社，1972年版。