

RENWEN SUZHI JIAOYU CONGSHU
人文素质教育丛书

刘月新 邓新华 主编

文学欣赏举隅

WENXUE XINSHANG JUYU

华中师范大学出版社

013068466

106
53

人文素质教育丛书
RENWEN SUZHI JIAOYU CONGSHU

文学欣赏举隅

WENXUE XINSHANG JUYU

主 编 刘月新 邓新华
编 者 (以姓氏笔画为序)
边利丰 李文斌
胡 胜 郭 勇
蔡树才

北航

C1676132

206
53
北京航空航天大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

文学欣赏举隅/刘月新,邓新华 主编. —武汉:华中师范大学出版社, 2013. 7

(人文素质教育丛书)

ISBN 978-7-5622-6102-5

I. ①文… II. ①刘… ②邓… III. ①文学欣赏 IV. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 109228 号

文学欣赏举隅

©刘月新 邓新华 主编

责任编辑:周孔强 刘晓嘉

责任校对:王 炜

编辑室:高校教材编辑室

出版发行:华中师范大学出版社有限责任公司

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027-67863426/3280(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnpupress.com>

印刷:武汉理工大印刷厂

字数:250 千字

开本:787mm×960mm 1/16

版次:2013 年 7 月第 1 版

印数:1-1000

封面设计:甘 英

电话:027-67867364

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

督印:章光琼

印张:16.5

印次:2013 年 7 月第 1 次印刷

定价:28.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,举报电话 027-67861321

RENMEN SUZHI JIAOYU CONGSHU
人文素质教育丛书

编委会

BIANWEIHUI

主任：李建林 何伟军

编委：（以姓氏笔画为序）

邓莹辉 王祖龙 王前程

刘月新 刘传清 吴卫华

赵 军 赵新泽 桑大鹏

总 序

王先需

三峡大学中文专业的老师们编写了一套“人文素质教育丛书”，这套丛书由七本辅助教材构成，其中《大学生语言能力训练教程》包括普通话的发音技巧、朗诵技巧、辩论技巧、演讲技巧、语言沟通技巧等内容，为学生语言表达能力的训练提供指导；《书法创作与欣赏》是一本指导学生书法创作与欣赏的教材，书中列举了不少中国古代与现当代的书法作品，并进行了细致的剖析，将学生引向书法艺术的殿堂，教给学生书法创作的基本技巧，引导学生鉴赏经典书法范本的精妙之处，进而领会书法艺术背后博大精深的中华文化；《中外文化名典导读》选择介绍了中外哲学、历史、科学、宗教等方面的经典著作，为学生阅读文化经典提供参考，帮助学生领会经典包蕴的文化内涵；《中外文学经典导读》介绍了一百种中外文学名著，对作品的写作背景与作品内涵进行了介绍，并对作品中的精彩片段做了点评，对学生欣赏文学经典具有指导作用；《中国古典诗词精鉴》选择了一百篇中国古典诗词进行细读与品鉴，对于学生欣赏古典诗词具有一定示范作用；《文学欣赏举隅》是一本引导学生进行文学欣赏的教材，侧重于方法论的指导；《电影艺术基础》对于电影艺术的创作原理与鉴赏方法有比较细致的介绍，对于学生系统了解影视艺术具有一定参考价值。

这套丛书是三峡大学中文专业同仁们近年在教育 and 教学上认真思考、努力探索的重要成果。三十年来，尤其是上世纪九十年代以来，由于社会环境的变化、社会对高校文科教育需求的变化、文学在国民文化生活中地位的变化，中文专业受到尖锐的挑战，其中一个重要的原因是，这一专业因袭的传统较重，应对现实的能力不强；与此同时，如何利用学科优势，将知识传授、技能训练与全人格的培育结合，也未引起高度重视和深入探究。面对改革中出现的问题，不少高校的中文专业主张“守正创新”。所谓“守正”，就是要坚持该专业的传统，以传承古今中外的语言文学经典为目的，所谓“创新”，就是要结合当代社会与文化发展的现状，不断优化知识结构与教学方式。在保有中文专业传统优势的前提下，突出学生应用能力的培养，不以牺牲学生的专业根基与文化素养来迎合社会短时期的带有片面性的需求信

三峡大学中文专业在突出学生应用能力培养的同时,针对学生专业素质与文化底蕴被削弱的现状,实施了“六个一”人文素质提升工程,要求中文专业的学生在大学四年内写一手漂亮的钢笔字或毛笔字,让学生在书写中感受汉字背后中国文化的深刻内涵;说一口标准的普通话,培养学生的语言交际能力;背诵一百篇经典诗词,提升学生对经典诗文的鉴赏能力;阅读一百部文史哲经典,在经典中接受人文教育,培养人文精神;观赏一百部经典的影视作品,培养学生对影视文化的感受能力与理解能力;写一百篇作文,提高学生的写作能力。“六个一”人文素质提升工程试图建立一个专业教育与人文教育相融合的培养体系,优化学生的知识结构,拓展学生的文化视野,强化学生的专业能力,培育学生的人文素质。他们这几年所做的工作,包含了很多具有推广价值的经验。即以书法教学而言,其技术性很明显,但又限于技术。汉代书法家、文学家蔡邕说过:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。夫书,先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神采,如对至尊,则无不善矣。”中国第一行书王羲之的《兰亭序》,第二行书颜真卿的《祭侄文稿》,都是作者全人格、真性情的自然流露;汉字书法还是中华民族文化特性的一种典型体现。所以,书法教学既是技能训练,又是美育,还有不容忽视的德育功效。至于诗词的玩味与吟诵,电影的观赏和品鉴,它们的多方面的效益,更不待赘言。

总之,中文教育是一种人文教育,它虽然也要教会学生一些职业技能与谋生的本领,但本质上是为了传承人类的精神文明,培养优秀文化的传承人,彰显人的精神价值。学生可通过对语言、文学、文化、艺术现象的解读,领会经典中蕴含的人类的价值追求与精神境界,塑造文化人格,自觉肩负社会责任,为传播精神文明、引导社会的文化发展发挥应有的作用。社会越是发展,越是需要精神文化的规约和引导,越能显示文化的价值与作用。这是一个宏大的文化使命,需要每一个具有文化担当的人来尽自己的一份力量,从点滴的文化建设与文化传播开始做起。从这一角度来看,这套丛书并非仅仅是一套促进学生专业学习的辅助教材,而且承担了对大学生进行人文教育的责任,也是文化建设的一个组成部分,对于优秀文化的传播将会发挥一定的作用。我作为一个同行,谨以以上感想,对三峡大学中文专业的成绩,表示热忱的祝贺。

2012年9月30日
于武昌桂子山

目 录

绪 论

文学欣赏概说	3
--------	---

诗歌欣赏

采薇	15
蒹葭	16
西北有高楼	18
饮酒(五)	20
玉阶怨	22
春江花月夜	24
关山月	26
羌村三首(其一)	28
终南别业	30
江雪	32
锦瑟	33
商山早行	35
和子由澠池怀旧	37
观书有感	39
苏幕遮	40
雨霖铃	42
江城子	44
声声慢	47
摸鱼儿·雁丘词	49
天狗	52

距离的组织	54
亚洲铜	56
白玉苦瓜	58
给所爱	61
莎士比亚十四行诗(18)	63
假如生活欺骗了你	65
中德四季晨昏杂咏(8)	67
黄昏的谐调	69
在地铁车站	71
吉檀迦利(103)	73

散文欣赏

周易·系辞传	79
水经注·江水(节选)	83
张中丞传后叙	86
项脊轩志	89
祭妹文	92
说面子	97
风雨天一阁	101
花落知多少	114
高卢战记	118
世间最美的坟墓——记 1928 年的一次俄国旅行	122

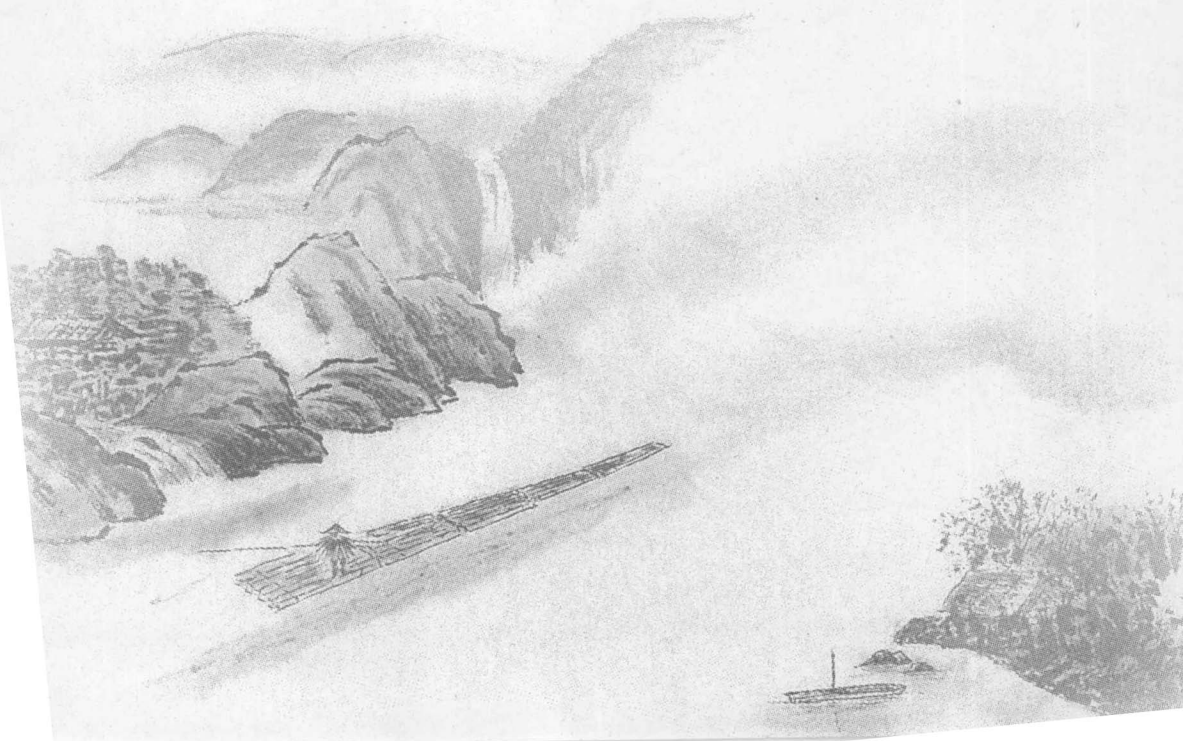
小说欣赏

红楼梦(节选)	129
堂吉诃德(节选)	136
尤利西斯(节选)	143
雪国(节选)	149
第二十二条军规(节选)	155
路的尽头(节选)	162
交叉小径的花园	169

戏剧欣赏

感天动地窦娥冤(节选)·····	185
雷雨(节选)·····	199
屈原(节选)·····	210
哈姆莱特(节选)·····	224
伪君子(节选)·····	235
等待戈多(节选)·····	247

绪 论

文学欣赏概述

所谓文学欣赏,是指欣赏者在接触(包括聆听与阅读)文学作品时产生的一种审美感受、体验与认识活动。欣赏者通过对语言的感受,调动丰富的联想与想象,把握艺术形象,深入体验作品中人物的思想感情与作品的深层意蕴,产生了内心的感动,从中获得审美享受。文学欣赏是文学活动的一个重要组成部分,是整个文学活动过程一个必不可少的环节。一方面,作者创作的文学作品只有通过文学欣赏,其艺术价值与社会价值才能得到体现,没有文学欣赏这一环节,作品的价值就只能处于潜在状态。另一方面,文学欣赏是文学批评的前提,批评家只有在充分感受和体验作品艺术美的基础上才能对作品有理性的分析与评价。

文学欣赏是由欣赏主体(听众或读者)和欣赏客体(文学作品)二者之间所建立的一种审美关系,并非任何人都可以成为欣赏主体,只有那些具备欣赏能力与艺术修养的人才可能成为欣赏主体。同样,也并非任何文学作品都可以成为欣赏客体,只有那些思想性与艺术性完美统一的文学作品才可以成为欣赏客体。在文学欣赏中,欣赏客体与欣赏主体相互依存,互为条件,构成一种对立统一的辩证关系。王朝闻说得很好:“没有审美对象无所谓审美主体,没有审美的主体也无所谓审美客体(对象),主、客双方是对立的又是统一的,统一于具体的创作过程或欣赏过程。……艺术美能不能成为审美主体的欣赏对象,既要对象自身是美的还是不美的,也要看对方是不是知音。美的艺术能不能成为艺术接触者的知音,这要看接触者能不能转化为接受者。”^① 欣赏主体的审美素养及能力是实现文学作品的审美价值的关键因素,欣赏主体与欣赏客体之间相互适应与彼此融通,是进行文学欣赏活动的直接条件。

具体说来,欣赏主体的主观条件是指欣赏者的审美期待视野。期待视野是接受美学的一个重要概念,姚斯称其为接受理论的“方法论顶梁柱”,指的是文学欣赏者带入欣赏过程之中的经验、知识和趣味。特定的生活经验、审美经验、文化水平和欣赏趣味,形成了欣赏者的文学期待、生活期

^① 王朝闻:《审美谈》,人民出版社1984年版,第82—83页。

心境去观照和玩味审美对象，以开放豁达的心胸去接纳色彩缤纷的艺术世界。艺术眼光要求欣赏者按照艺术美的特点与规律去欣赏文学作品，从现实世界进入艺术世界。历史上曾经发生过不少以非艺术眼光看待文学作品的案例。例如，唐代诗人杜甫在《古柏行》中曾用“霜皮溜雨四十围，黛色参天二千尺”两句诗形容武侯庙古柏巍然耸立的姿态，以此来象征诸葛亮伟大的人格与不朽的功业。宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中却对此提出訾议：“四十围乃是径七尺，无乃太细长乎？此亦文章病也。”黄朝英不同意沈括的意见，反驳说：“存中（沈括）性机警，善九章算术，独于此为误，何也？古制以围三径一，四十围即百二十尺，围有百二十尺，即径四十尺矣，安得云七尺也？若以人两手大指相合为一围，则是一小尺，即径一丈三尺三寸，文安得云七尺也？武侯庙柏，当从古制为定，则径四十尺，其长二千尺宜矣，岂得以太细讥之乎？”（胡仔《苕溪渔隐丛话》引）沈括与黄朝英都犯了以科学来衡量文学的毛病，不懂得诗歌艺术夸张与变形的手法。这两句诗正是以夸张化的方式表现了诗人对诸葛亮人格的景仰与赞美之情。又如，宋代宋祁《玉楼春》有名句云：“绿杨烟外晓寒轻，红杏枝头春意闹。”一个“闹”字写尽了春意盎然的情致，然而，清代戏剧家李渔嘲笑说：“此语殊难著解，争斗有声之谓‘闹’；桃李‘争春’则有之，红杏‘闹春’余实未之见也，‘闹’字可用，则‘吵’字，‘斗’字，‘打’字皆可用矣！”李渔虽为戏剧家，但也犯了用非文学的眼光来看文学的错误。由此可见，只有尊重文学的艺术规律，理解文学与生活 and 科学的区别，才能进入艺术的想象世界，欣赏文学作品的妙处，不至于犯胶柱鼓瑟、牵强附会的错误。

文学欣赏作为一种审美活动，首先是对作品语言的审美感知。在这一过程中，欣赏者的语感能力至关重要。语感是指个人对话语形式的音、形、义等方面的直觉反应，能够透过作品的语言形式敏锐地把握作品的形象特点与审美意蕴。夏丏尊有一段很有名的话：“在语感敏锐的人的心里，‘赤’不但解作红色，‘夜’不但解作昼的反面吧。‘田园’不但解作种菜的地方，‘春雨’不但解作春天的雨吧。见了‘新绿’二字，就会感到希望、自然的化工、少年的气概等说不尽的旨趣，见了‘落叶’二字，就会感到无常、寂寥等说不尽的意味吧。真的生活在此，真的文学也在此。”^①“赤”、“夜”、“田园”、“春雨”、“新绿”都是一些极为普通的语词，但是

① 转引自叶圣陶：《叶圣陶论创作》，上海文艺出版社1982年版，第136—137页。

语感敏锐的人能够感受这些词语背后的形象世界与审美意味。《红楼梦》中香菱对王维诗句的品读就很好地说明了这一问题。该书第四十八回香菱对林黛玉说：

据我看来，诗的好处，有口里说不出的意思，想去却是逼真的。似乎无理的，想去却是有情有理的。……我看他《塞上》一首，内一联云：“大漠孤烟直，长河落日圆。”想来烟如何直？日自然是圆的，这“直”字似无理，“圆”字似太俗。合上书一想，倒像是见了这景的。要说再找两个字换这两个字，竟再找不出两个字来。再还有“日落江湖白，潮来天地青”，这“白”、“青”两个字，也似无理。想来必得这两个字才形容得尽，念在嘴里，倒像有几千斤重的橄榄似的。还有“渡头余落日，墟里上孤烟”，这“余”字和“上”字难为他怎么想来！我们那年上京来，那日下晚便挽住船，岸上没有人，只有几棵树，远远的几家人家在作晚饭，那个烟竟是青碧连云。谁知我昨晚看了这两句，倒像我又回到那个地方去了。

在这一例子中，香菱充分调动了自己的语感能力与想象能力，领会了王维诗句背后的艺术境界与审美意蕴。从表面来看，“直”、“圆”、“白”、“青”、“余”、“上”似乎极为普通且不合情理，但欣赏者一旦进入特定的艺术情境仔细品读，才发现只有这些字眼能够描绘当时当地的情境，才能生动传神地表现作者的审美感觉与事物的感性特征。

欣赏者通过对语言的感觉，调动自己的艺术想象，以生活经验和表象记忆为基础，将作品的语言化为自己脑海之中的形象画面，进入作品所描绘的艺术境界，并获得审美愉悦。例如，当我们欣赏“应怜屐齿印苍苔，小扣柴扉久不开。春色满园关不住，一支红杏出墙来”（叶绍翁的《游园不值》）这四句诗时，脑海里就会自然地浮出这样的画面：在一个阳光明媚、春色烂漫的时日，抒情主人公兴致勃勃地前去欣赏满园鲜花，他踏上长满青苔的台阶，轻叩柴门，无人应答，想到满园春色被高墙深院锁住，不免有些失望和惆怅，正要转身离开，却惊喜地发现一枝红杏探出墙头，由此想到万紫千红的满园春色竟然是关不住的，失望顿时化为欣喜。这首诗表现了一个看花人在看花过程中从失望到喜悦的情绪变化，激发读者的联想，跟随诗人去追寻那无限春色，感受诗人由失望、惋惜到喜悦的心理变化过程，获得美的享受与哲理的启示。

由于欣赏者的主观条件不同，在脑海中所想象的形象画面也会千差万别，这就形成了“一千个读者就有一千个哈姆雷特”的个体差异性。鲁迅曾说：“文学虽有普遍性，但因读者的体验的不同而有变化，读者倘没有

类似的体验，它也就失去了效力。譬如我们看《红楼梦》，从文字上推见了林黛玉这一个人，但须排除了梅博士的‘黛玉葬花’照相式的先入之见，另外想一个，那么，恐怕会想到剪头发，穿印度绸衫，清瘦，寂寞的摩登女郎；或者别的什么模样，我不能断定。但试去和三四十年前出版的《红楼梦咏图》之类里面的画像比一比罢，一定是截然两样的，那上面所画的，是那时的读者心目中的林黛玉。”^① 鲁迅以不同时代读者对林黛玉的想象为例，说明了文学欣赏的个体差异性。形成这种差异性的原因，除了读者主客观条件的不同之外，还与文学作品之内的空白与不确定性有关。如前所述，文学作品是一个呼唤读者参与对话的“召唤结构”，这个“召唤结构”充满了诸多的不确定性与模糊性，即使描绘再精确细腻的形象都包含着不确定的因素，这就为读者的想象提供了可能性，每个读者都从自己的特殊经验出发，形成了对形象独特的感受与理解。

在审美想象的过程之中，欣赏者的艺术经验也发挥了重要作用。就一般情况而言，欣赏者在欣赏一篇（部）具体作品之前，都有过相应的艺术欣赏经验。这种经验积累作为背景潜在制约着欣赏者审美想象或联想的方向，在不同作品之间建立艺术的关联，使不同作品相互指涉，形成欣赏中的互文关系。“互文性”是法国符号学家克里斯蒂娃提出的概念，其基本内涵是：文本不是独立的个体，每一个文本都与其他文本具有千丝万缕的联系，都是映射其他文本的镜子。每一文本都是对其他文本的吸收与转化，它们相互参照，彼此牵连，形成一个潜力无限的开放网络，以此构成文本过去、现在、将来的巨大开放体系。这就意味着读者在阅读与欣赏时必须调动自己的经验积累，将某一作品放置于更大的作品网络之中，使作品的审美潜能得到更大限度的释放。著名学者叶维廉在《秘响旁通：文意的派生与交相引发》一文中指出：“打开一本书，接触一篇文，其他书的另一些篇章，古代的、近代的，甚至外国的，同时都被打开，同时呈现在脑海里，在那里颤然欲语。一个声音从字里行间跃出向我们说话，其他的声音，或远远地回响，或细语提醒，或高声抗议，或由应和而向更广阔的空间伸张，或重叠而成巨变，像一个庞大的交响乐队，在我们肉耳无法听见的演奏里，交汇汹涌而绵密的音乐。”^② 《红楼梦》第二十三回“《西厢

① 鲁迅：《看书琐记》，《鲁迅全集》第5卷，人民文学出版社1981年版，第531页。

② 叶维廉：《寻求跨中西文化的共同文学规律——叶维廉比较文学论文选》，北京大学出版社1986年版，第168页。

记》妙词通戏语,《牡丹亭》艳曲警芳心”有一段文字很好地描写了林黛玉欣赏《牡丹亭》戏文时的审美联想过程。林黛玉听到《牡丹亭》中的“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣”、“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”、“则为你如花美眷,似水流年”、“你在幽闺自恋”的唱词,不觉心动神摇,如醉如痴,细嚼“如花美眷似水流年”的滋味,回想起古人“水流花谢两无情”、“水流落花春去也,天上人间”的诗句,联想到《西厢记》中“花落水流红,闲愁万种”的戏文,“仔细忖度,不觉心痛神驰,眼中落泪”。林黛玉之所以能够达到这样的欣赏效果,除了她有感于自己的特殊身世外,一个很重要的原因是她善于联想,充分调动了自己丰富的审美经验,将不同作品中相近的诗句与境界联系起来,使不同的作品相互指涉,彼此映射,深入领会了作品表达的情绪,达到了感情的共鸣,感受了作品的艺术之美。在文学欣赏中,审美情感与审美想象是彼此促进的,欣赏者在进入文学作品艺术境界的过程中,受到了情绪的感染,悉心体察作者的情感与作品人物的情感,逐渐缩短与作者的心理距离,最终达到了自身情感与作品情感的统一。审美情感的产生是文学欣赏的重要标志,只有当欣赏者以己之情去体察作者之情与人物之情,获得了情感的激动与享受,才意味着欣赏的开始。

文学欣赏中的审美体验是一个从点到面、由浅入深的过程,欣赏者从作品的语言单位与形象片段入手,逐渐把握整个作品的篇章结构与形象体系,从作品的表层意义入手,逐渐领悟作品的深层含义。在这一过程中,欣赏者的人生经验、审美经验、艺术想象、情感记忆被充分激活,创造出一个气象氤氲、意蕴丰富的审美空间,并由此获得对社会、历史、宇宙、人生的感悟。以对温庭筠《商山早行》的欣赏为例。诗中的“人迹板桥霜,鸡声茅店月”由“人迹”、“板桥”、“霜”、“鸡声”、“茅店”、“月”六个名词叠加而成,没有任何言情之词,欣赏者通过想象将名词转化为形象画面,一幅凄清沧桑的图景呈现在眼前:在声声鸡鸣的催促之中,早行之人离开了乡野的茅店,映着如水的月色匆匆上路,板桥上的寒霜印下了他的足迹。在这一图景的作用下,普通的名词也披上了萧瑟、清凉、寒冷的情绪色彩,具有了强烈的艺术感染力。“板桥”、“茅店”传递了荒凉沧桑的感觉,“霜”与“月”有寒冷凄清之感,“人迹”暗示了旅途漫漫,居无定所。作品传达的是一种沉重苦涩的情绪,浓缩的是一种飘荡转徙的人生,让欣赏者感觉到人生的艰辛与无奈。

文学欣赏也是一种审美创造,是欣赏者在作者创造基础上的再次创