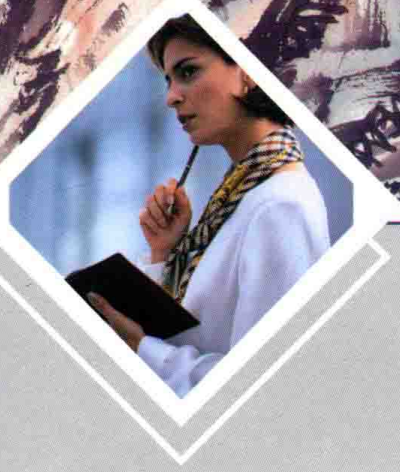

文学欣赏

（第3版）

高等院校人文素质教育课程规划教材

WENXUE XINSHANG

胡山林　编著

清华大学出版社

高等院校人文素质教育课程规划教材

文 学 欣 赏
(第3版)

胡山林 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是一部基础性、入门性的文学理论著作，全书分为五编十二章，基本宗旨着眼于读者文学欣赏能力的培养与提高；主要介绍了文学欣赏的角度、原则和方法；重点推荐了“人生”视角，即“从人生视角解读文学，借助文学透视人生”，意在使文学中的普世性精华(人生经验、人生智慧、人生哲理)从专业课堂上解放出来，走向大众，走进人生，让文学与每个人现实的心灵生活相联系，使文学成为真正的“人学”。

本书寓理论导引于文学文本的分析之中，行文通俗易懂，语言平易流畅，具有趣味性和可读性，适宜作为中文专业和各类非中文专业本、专科学生提高综合素质的教材，也适合广大文学爱好者自学。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989　13701121933

图书在版编目(CIP)数据

文学欣赏/胡山林编著. —3 版. —北京：清华大学出版社，2018
(高等院校人文素质教育课程规划教材)
ISBN 978-7-302-50471-9

Ⅰ. ①文… Ⅱ. ①胡… Ⅲ. ①文学欣赏—高等学校—教材 Ⅳ. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 127541 号

责任编辑：梁媛媛
封面设计：杨玉兰
责任校对：李玉茹
责任印制：宋　林
出版发行：清华大学出版社
网　　址：http://www.tup.com.cn, http://www.wqbook.com
地　　址：北京清华大学学研大厦 A 座　　**邮　　编：**100084
社 总 机：010-62770175　　**邮　　购：**010-62786544
投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
课件下载：http://www.tup.com.cn, 010-62791865
印 装 者：三河市少明印务有限公司
经　　销：全国新华书店
开　　本：185mm×260mm　　**印　张：**20.5　　**字　数：**507 千字
版　　次：2008 年 7 月第 1 版　2018 年 8 月第 3 版　　**印　次：**2018 年 8 月第 1 次印刷
定　　价：49.00 元

产品编号：078784-01

前　言

本书开头，先向读者简单说明几个问题。

1. 书名释义

不言而喻，“文学欣赏”讨论的是文学接受者与文学作品之间的关系。用来描述、指称这一关系的概念主要有：阅读、欣赏、鉴赏、批评和接受等。“阅读”是最一般意义上对作品的接受，读者对作品不管是否读进去，不管是否读懂，也不管是否有情感投入，只要读了即为阅读。“欣赏”指的是以欣喜愉悦的心态接受作品，这是一种感性的、直觉的、审美的接受，读者的这种感受往往“只可意会，不可言传，可神通，不可语达”。“鉴赏”的“鉴”字有鉴别、分析、审察的意思，人们常说的“品鉴”就是在“品”中有所鉴别、有所分辨、有所察觉。如果说欣赏时的心态偏重于感性，情感比较活跃，对欣赏内容知其然而不知其所以然，那么鉴赏时情感色彩已经趋于稳定，理性成分介入并逐渐加强，对欣赏内容既知其然又知其所以然。“品鉴”是在鉴赏基础上的理论概括和语言表述。“接受”则涵盖了读者对作品的上述诸种反应。

文学欣赏，作为常用的理论术语，有广义与狭义之分。广义等同于文学接受，包含了阅读、欣赏(狭义)、鉴赏、批评、接受等概念，与“文学创作”相对应。现代文学理论视“文学”为一种“活动”，作为一种“活动”，包括四个基本要素，这些要素构成的基本流程为：世界—作家—作品—读者。在这一流程中，作家的活动是文学创作，读者的活动是文学欣赏(接受)，而文学作品是联系二者的中介。由此看来，狭义的文学欣赏即上文所说的与“鉴赏”相区别的“欣赏”，是指以欣悦、审美的心态对文学作品的感性把握；而广义的文学欣赏则是指与文学创作活动相对应的文学接受。狭义的文学欣赏是一种“心态”，广义的文学欣赏是一种“活动”。本书名为“文学欣赏”，两种含义兼而有之，但更多的是广义。

2. 本书的性质

本书是一本专门讨论怎样欣赏文学作品的基础性、入门性的文学理论书。作为文学理论书，本书不讲文学的一般原理和文学理论发展史(这是“文学理论”和“文论史”的内容)；作为讨论文学欣赏的书，也不专门讲文学欣赏的系统理论，而重在讨论“怎样欣赏”，即重点讨论文学欣赏的角度和原则，注重读者欣赏能力的提高。笔者的期望是，读完此书，不但能够了解具体的欣赏角度和方法，更能够把这些知识运用到具体作品的阅读分析中，通过练习，掌握解读文学作品的方法，使欣赏能力得到切实的提高。

多年来的教学实践，让笔者深切感到欣赏能力的提高对大学生的重要意义——不仅对中文专业的学生有意义，而且对非中文专业的所有学生，乃至于对社会上所有文学爱好者都有意义。因为青年人正处在长知识、长身体、陶冶情操、丰富心灵的大好时机，而文学作品正好具有陶冶情操、美化心灵、提高人生境界的功能，所以青年人对文学欣赏有强烈

兴趣应当说是一个很好的现象，这为他们通过文学作品进行自我美育创造了极好的心理前提。然而，文学作品作为一种复杂微妙的精神产品，也并不是随便哪个人就能轻易把握的，必须具备一些文学知识，掌握一些欣赏的基本方法。在这种情况下，有一些专门讨论文学欣赏的基础性、入门性的理论书就显得十分必要。作为一个讲授文学理论的大学老师，社会的需要就是对他的最大召唤，就是最好的研究课题。笔者写作本书的动机，就是要写一本面向广大青年人的通俗易懂的欣赏导引书，为他们进入文学殿堂提供帮助。

3．本书的内容

本书分为五编十二章，主要内容说明如下。

第一编“文学与文学欣赏”(第一、二章)，介绍关于文学和文学欣赏最必要、最基础的理论知识，这对于宏观地理解、把握文学和文学欣赏具有指导意义。

第二编“文学欣赏宏观角度”(第三章)，将流行的《文学理论》教材上讲的“批评方法”改造成文学欣赏的宏观角度。因为社会历史、道德、文化、心理等所谓的批评方法，其实就是解读、分析、评论、欣赏文学作品的角度。本编选择其中几个最主要、经常用、读者容易理解接受的角度加以介绍。

第三编“文学欣赏微观角度”(第四章至第八章)，介绍欣赏文学作品的具体角度或曰切入点。常言说“外行看热闹，内行看门道”，角度、切入点即“门道”，这也是本书的主体和重心，所占分量最大。本编的理论根据和逻辑线索是文学作品欣赏的构成因素——每一构成因素就是一个欣赏角度。本书没有采用以文体(诗歌、小说、散文、剧本)为单位讲欣赏的流行做法，原因是，笔者认为，文体虽然各有不同，但文学作品的基本构成要素却是相同、相通的，以文体为单位，容易互相交叉、互相重复。

第四编“文学欣赏的原则”(第九章)，介绍文学欣赏作为一种特殊的精神活动需要遵循的基本原则。文学欣赏的总原则是，用艺术的眼光欣赏艺术，或者说把文学当作艺术来看。本书将这一总原则又具体分化为八项原则。

第五编“从人生视角解读文学，借助文学透视人生”(第十章至第十二章)，讨论文学与人生的关系，这是本书与其他同类书最大的不同之处。关于文学，众所周知的一句名言是——文学即人学。在所有学科中，文学与人和人生的关系是最内在、最天然的，人生体验、人生智慧、人生哲理是文学作品的精华。人生问题与社会政治问题不同，后者具有特定的时空性(此一时彼一时)，而人生问题(如生老病死等)具有超越性、永恒性和普遍性，所以文学作品中的人生意蕴具有永恒的价值和魅力。笔者的意图是把文学中的人生意蕴提炼出来，让它走出中文系的课堂，走向社会，走向大众，走向每个人。每个人都有一个人生，因而文学与每个人相关，人生是沟通每个人心灵的兴奋点和共鸣点。通过这一编，笔者想达到两个目的，一是通过举例性地对两部经典名著的分析，从文学欣赏的角度，为读者提供一个解读文学作品的新视角(人生)；二是希望借助文学作品，举例性地讨论两个最基本的人生问题(这类问题太多了)，让读者至少对举出的普遍性人生问题尽可能有一个比较清醒自觉的认识。

附录一“答读者问”，以书面形式回答了讲课过程中同学们提出的问题。这类问题很多，本书挑选了三个具有普遍意义的问题予以讨论。

附录二“综合练习(欣赏实践个案)”，选用了乔典运的短篇小说《问天》并提供了 25

需要全本请访问 www.ertongbook.com

个自我测试题与参考解答。

4．本书的风格

笔者以普通读者的身份来揣摩，要讨论“怎样欣赏”的问题，最好不要写成气象森严的“高头讲章”，古今中外，旁征博引，纵横捭阖，张三李四怎么说，王五赵六怎么讲，云苫雾罩，读起来让人感到压抑，抬不起头，喘不过气，缓不过神。欣赏作品是美事，读“怎样欣赏”却是苦役。若如此，鄙人宁可不读，“拜拜”而去。我理解读者的这种心情，有鉴于此，本书追求理论著作的可读性和趣味性，或者说平易性和可亲近性。

在行文方面，本书力求通俗易懂，深入浅出，多分析作品，对每一观点尽量做到在具体例证分析的基础上引出结论。笔者时刻提醒自己避免两种倾向：一是过多地征引各家观点，进行冗长的理论思辨；二是陷于具体作品的琐碎分析而不作理论概括。力争观点简明扼要，例证精到具体。

另外，本书还希望讲到的欣赏角度和方法具有“可操作性”(或者说是“实用性”)，即读过之后可以用到具体作品的欣赏实践中。为此，部分章节后面设计了思考练习题。为了让读者对所讲“欣赏角度”有更具体实在的认识，更好地把握“操作方法”，本书还设计了“欣赏示例”，精选名家对作品的赏析和评论，让读者从“示例”中揣摩、学习欣赏方法。本书最后还设计了对小说(乔典运《问天》)的综合练习，帮助读者提高理性认识，并通过具体“操作”提高读者分析作品的能力。

总之，笔者想试走学术大众化、大众化学术之路。从写作目的、写作内容到写作方法，处处为读者着想，既考虑学术因素，又照顾读者需求。当然，说起来容易做起来难，也可能最终没有如愿，但会尽力而为，尽人事而后心安。

5．一点说明

这里需要说明的是，本书只是为文学欣赏提供一些角度、方法和原则，有了这些肯定会有助于文学欣赏的深入，但并不意味着从此就可以一通百通，成为文学欣赏的行家。要想对文学有更深入的欣赏，恐怕还要进行多方面的长期努力。不过笔者想，要让人人达到专家学者的水平和深度，事实上是不可能的，从某种意义上来说也是不必要的。所以，只要本书提供的这些角度、方法和原则能对读者有一些帮助，笔者也就满足了。

还想说明的是，文学作品是世界上最奇异、最微妙、最富有个性的独特创造，所以对它们的欣赏当然也要随机灵活，善于感悟，而不能“一把尺子量到底”。文学欣赏，最忌讳教条主义，因此本书所归纳的某些方法，即使在一定程度上具有普遍意义，也不能作为固定不变的教条硬套，而应结合具体作品灵活参照。

更多内容可关注作者的微信公众号“文学与人生的山林”。

编著者

目　录

第一编　文学与文学欣赏

第一章　文学.....1

第一节　文学的学科属性.....1
一、文学属于人文学科.....1
二、人文学科的对象和特点.....2
三、人文学科的使命.....3
四、本书的宗旨.....4
第二节　文学的含义与特征.....4
一、文学的含义.....4
二、文学的特征.....5
第三节　文学作品的特质.....10
一、文学作品与非文学作品的区别.....10
二、文学作品具有审美场.....12

第二章　文学欣赏.....13

第一节　文学欣赏的含义.....13
第二节　文学欣赏的特性.....14
第三节　文学欣赏的途径.....16
一、感受、体验.....17
二、分析、阐释.....17
第四节　文学欣赏的收获.....17
一、没有“收获”的两种情况.....17
二、什么是文学欣赏的收获.....18
三、感到没有收获的原因.....20
第五节　文学作品的教学.....20

第二编　文学欣赏宏观角度

第三章　文学欣赏宏观角度举隅.....29

第一节　社会历史角度.....29
一、基本理论.....29
二、社会历史角度解读文学的经典案例.....30
思考练习题.....31
第二节　道德角度.....31
一、基本理论.....31
二、王蒙谈文学的道德力量.....33
思考练习题.....35
第三节　文化角度.....35
一、基本理论.....35
二、李书磊对张承志笔下“男子汉”的文化分析.....36
思考练习题.....38
第四节　心理角度.....38
一、基本理论.....38
二、心理角度的实际运用.....41
思考练习题.....43
第五节　原型角度.....44
一、基本理论.....44
二、从原型角度解读作品.....46
思考练习题.....48
第六节　性别角度.....48
一、基本理论.....48
二、从性别角度梳理中国文学作品中的女性形象.....50
思考练习题.....53

目录 Contents

第三编　文学欣赏微观角度

第四章　语言层面的感受与品味 57

第一节　音节的艺术美 57
一、音节与意味的关系 57
二、从音节入手把握作品意味 57
三、音节的艺术功能 58
四、音节有独立的审美价值 60
思考练习题 61

第二节　字词的暗含意味 63
一、字词的两种含义 63
二、字词的暗含意味举例 63
三、不同语种为什么不能全息对应互译 64
思考练习题 65

第三节　语气的把握 68
一、语气=情感、态度 68
二、文学作品的语气例析 68
三、把握语气对文学欣赏的意义 70
思考练习题 70

第四节　文体的奥秘 72
一、文体的含义 72
二、“文体”即“文学” 73
三、从哪些方面入手把握文体 74
思考练习题 77

第五章　形象层面的观照与分析 80

第一节　意象 80
一、什么是意象 80
二、意象乃作家情感的客观对应物 81
三、怎样通过意象欣赏作品 81
思考练习题 85

第二节　意境 87
一、意境与意象的联系与区别 87
二、意境的特征 88
三、有意境者固然高，无意境者未必低 90
思考练习题 90

第三节　人物性格的基本类型 92
一、侧重于描绘人物的小说(人物小说) 92
二、人物形态分类 92
三、几点补充说明 96
思考练习题 96

第四节　人物形象与主题的关系 97
一、概述 97
二、通过人物形象揭示主题 98
思考练习题 100

第五节　人物形象与作者的关系 102
一、概述 102
二、从人物形象身上可以看到作者的哪些方面 102
三、从反面形象“看”作者 106
四、人物形象与作者关系的复杂性 108
思考练习题 109

第六节　性格丰富≠性格分裂 111
一、人物性格要有丰富多彩性 111
二、区别人物性格是丰富还是分裂的标志是什么 111
思考练习题 114

第七节　把握故事情节 116
一、故事情节对于叙事作品的重要意义 116
二、怎样把握一篇(部)作品的故事情节 116
三、情节的基本形态 118
思考练习题 121

第八节　情节与人物性格的关系 123
一、关云长为什么不杀曹操 123
二、性格决定情节，情节展现性格 124

Contents 目录

三、必要的补充.....124
思考练习题.....125
第九节　情节处理与作家的创作意图.....127
一、从托尔斯泰的短篇小说《天网恢恢》谈起.....127
二、作家创作意图与情节处理之关系.....127
思考练习题.....129
第十节　评价情节的基本原则.....131
一、看情节是否符合生活逻辑.....132
二、看情节是否符合作家的创作意图.....133
三、看情节能否产生好的社会效果.....133
第十一节　背景.....135
一、背景的含义.....135
二、背景的构成因素.....135
三、背景的作用.....135
四、几点必要的补充.....138
思考练习题.....138
第十二节　氛围的抒情性.....140
一、什么是氛围.....140
二、氛围的艺术品性.....141
三、氛围小说与传统小说的区别.....142
思考练习题.....143
第六章　意蕴层面的悟解与阐释.....147
第一节　意蕴的含义.....147
一、什么是意蕴.....147
二、意蕴与意义有什么不同.....148
三、意蕴≠作品的立意≠作家的创作意图.....149
思考练习题.....149
第二节　意蕴的类型.....150
一、文学作品的意蕴与人类精神生活.....150
二、意蕴的主要类型.....150
思考练习题.....158
第三节　意蕴的多义性.....160
一、什么是意蕴的多义性.....160
二、多义性的表现.....161
三、欣赏视角、欣赏范围、理论观念与多义性的关系.....165
思考练习题.....168
第四节　表层意蕴与深层意蕴.....170
一、表层意蕴与深层意蕴的含义.....170
二、表层意蕴与深层意蕴举例.....170
三、方法论意义.....173
思考练习题.....173
第七章　文学作品的综合元素.....175
第一节　情调.....175
一、情调的含义.....175
二、情调是怎样形成的.....177
三、怎样从情调中看作家.....177
思考练习题.....178
第二节　格调.....179
一、格调的含义.....179
二、格调高低是由什么决定的.....180
思考练习题.....182
第三节　气势.....184
一、“气”与“文气”的含义.....184
二、“气”与创作的关系.....185
三、怎样把握文学作品的“气”.....187
四、“势”与“气”的关系.....187
五、“势”在具体作品中的表现.....188
思考练习题.....190
第四节　传神.....192
一、传神的含义.....192
二、“神”的特征.....194
思考练习题.....195
第五节　趣.....197
一、“趣”之于文学的作用和意义.....197
二、“趣”的含义.....198

三、“趣”的类型.....198
思考练习题.....203
第六节 风格.....204
一、什么是艺术风格.....204
二、艺术风格是怎样形成的.....205
三、从哪些方面辨识和把握艺术风格.....205
思考练习题.....208
第八章 表现手法举隅.....211
第一节 结构.....211
一、什么是文学作品的结构.....211
二、结构的艺术功能.....211
三、艺术结构的类型.....214
思考练习题.....214
第二节 象征.....217
一、什么是象征.....217
二、象征的主要类型.....217
思考练习题.....222
第三节 叙事角度.....225
一、叙事角度的意义.....225
二、几种常见的叙事角度.....225
三、几种常见叙事角度的特点.....229
思考练习题.....230

第四编 文学欣赏的原则

第九章 详述文学欣赏.....233
第一节 不可当真.....233
一、痴迷的读者(观众).....233
二、艺术≠生活.....233
三、不可当真的普通意义.....234
四、艺术并不要求把它的作品当作现实.....235
思考练习题.....235
第二节 保持适当心理距离.....236
一、毛泽东观看《白蛇传》.....236
二、欣赏艺术，适当的心理距离是什么.....237
三、怎样保持适当的心理距离.....237
思考练习题.....239
第三节 用心灵拥抱对象.....239
一、衡量艺术不能拘泥于常识.....240
二、欣赏艺术不能拘泥于常理.....241
三、不能以科学眼光阐释艺术.....241
思考练习题.....243
第四节 通其意则无适而不可.....243
一、《潘金莲》是“瞎胡闹”吗.....243
二、物一理也，通其意则无适而不可.....245
思考练习题.....246
第五节 只可意会而不可求甚解.....246
一、对某些诗词的欣赏“只可意会而不可求甚解”.....246
二、浦江青解读《忆秦娥》.....246
三、“可意会而不可求甚解”的方法论意义.....248
思考练习题.....248
第六节 知人论世与从文本出发.....248
一、从叶嘉莹对两首词的分析说起.....248
二、知人论世.....250
三、从文本出发.....251
思考练习题.....252
第七节 从实际出发接受作品.....253
一、从克雷洛夫寓言《驴子和夜莺》说起.....253
二、脱离实际的文学批评非常普遍.....253
三、我端给你的是红茶，你不要在里面找啤酒.....253
思考练习题.....254
第八节 用历史的眼光看作品.....254

一、安娜有什么好.....254
二、历史眼光的两个维度.....256
思考练习题.....257

第五编　从人生视角解读文学，借助文学透视人生

第十章　从人生视角解读文学.....259
一、解读文学的传统视角是社会、政治、阶级.....259
二、“人生”应当成为解读文学的独立视角之一.....259
三、从人生视角解读文学的可能性和必要性.....261
四、怎样借助文学透视人生.....261
思考练习题.....263

第十一章　从人生视角解读文学举例.....264
第一节　希腊先民的人生觉解——希腊神话的人生解读.....264
一、宙斯：绝对权力绝对导致腐败.....265
二、普罗米修斯：好人不得好报的荒诞处境.....266
三、美狄亚：情爱是一种极端的情感.....267
四、帕里斯：原欲大于精神.....268
五、潘多拉盒子：探询存在的奥秘.....270
第二节　维特留下的人生教训——歌德之《少年维特的烦恼》.....272
一、不要轻易进入死局.....274
二、用理智约束感情.....274
三、爱是重要的但不是唯一的.....275
四、你可以讨厌规矩但不可以无视它.....275

第十二章　借助文学透视人生举例.....277
第一节　人生意义.....277
一、从终极视角看，人生是无意义的.....277
二、从社会视角看，人生是有意义的.....279
三、人生意义的悖论.....281
四、反抗虚无，挑战绝望.....281
五、人生意义是自己创造的.....284
思考练习题.....285
第二节　选择造就人生.....285
一、从《平凡的世界》的创作说起.....285
二、路遥给我们的启示.....288
三、你的选择造就你自己.....289

附录一　答读者问.....291
问题一、我为什么不想读名著？.....291
问题二、影响正常欣赏的心理误区有哪些？.....294
问题三、怎样培养欣赏能力？.....300

附录二　综合练习(欣赏实践个案).....305
后记.....316

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一编　文学与文学欣赏

第一章　文　　学

文学欣赏，从精神属性上来看是一种特殊的审美活动；从语法关系上来看是一个动宾结构，欣赏是动词，文学是名词，文学是欣赏的对象。为了更准确地理解与把握对象，本章从远到近，由宏观、中观到微观，分三个层面对“文学”进行解说：相对科学而言，文学属于人文学科；在人文学科范畴里，与哲学、历史等门类相比，文学自具独特的特征；文学不等于文学作品，文学欣赏的直接对象是文学作品，与非文学作品相比，文学作品具有特殊的质的安定性(特质)。

第一节　文学的学科属性

文学欣赏作为一种活动，读者是主体，文学是对象。要把握这一对象，首先要对它有一个宏观认识，了解它是一门什么样的学问，属于什么性质的学科。这就需要把它放到更大的学科背景下进行判断，即从“天空”俯视它，看它在学问、学科版图上所占的位置。

一、文学属于人文学科

一般认为，人类的学问大致有两类：自然科学和社会科学。什么是自然科学？《现代汉语词典》解释是：“研究自然界各种物质和现象的科学，包括物理学、化学、动物学、植物学、矿物学、生理学、数学等。”而社会科学则是研究各种社会现象的科学，包括政治学、经济学、法律学、历史学、文艺学、美学、伦理学等。

那么科学又是什么呢？“科学”一词是从西方传过来的，广义地说，科学是人类用以探究事物发展客观规律的知识体系。在西方，往往特指近代以来所形成的实验科学体系，它的产生有多方面文化因素作支撑。例如，独特的世界观——理性精神和怀疑哲学；独特的方法论——归纳法和演绎法；独特的操作方法——观察、分析、实验；独特的表达方式——实证地描述研究对象的联系和发展规律。科学的最大特点是实验可以无限重复，结论都一样，反映客观世界规律的原理、公式、数据永远都是共同的、确定的、不变的，不因阶级、民族、时代的不同而不同，不因科学家的个性、情感等主观因素的不同而不同。

科学最初产生并应用于自然现象的研究，后来，西方人把这一套用于对社会现象，包括对人、人生的研究，于是产生了所谓的社会科学。但是，在这一过程中人们发现许多社会、人生现象的研究无法达到理想的“科学”状态。例如，哲学的第一大问题是世界的本质是什么？从古到今众说纷纭，水、火、风、土、原子、理念、物质……哪个是终极真

理？就人生哲学而言，第一大问题是人生的意义是什么？即人为什么而活着，又是人言言殊，言人人殊，谁的最正确？

历史学研究历史现象、历史进程和历史规律，历史研究的对象都是过去的事情，不可能再有变化了，按理说可以是科学的吧？但事实并不尽然。别说历史现象背后人们复杂的动机、心理、内幕无法“准确”，就连历史事件本身的真相也未必能轻易搞清楚。以最浅显的一个小例子说，司马迁笔下的鸿门宴，生动、具体、形象，场面、细节历历在目，让人如临其境，惊心动魄，但读后稍一思索就让人怀疑，这一切是真的吗？司马迁当时在场吗？看过当时的录像吗？读过前线记者的通讯报道吗？采访过当事人吗？没有！好，这一切都没有，那么你怎么看见樊哙闯进宴会厅时瞪着眼，项庄舞剑护着沛公？司马迁被逼无奈只好承认是自己的想象。想象者，虚构也，不可完全当真也。试想连历史的基本真相都难以弄清楚，在很大程度上靠想象，你怎么能做到精确无误的“科学”？说白了，《史记》是司马迁的《史记》，是透过司马迁的眼光看到的历史，带有作者的主观印记，所以历史往往有多种说法和读法，不同的说法和读法或许各有道理，你根本无法像对自然现象的研究那样达到“科学”。

说到文学，更是这样。文学更是想象和虚构的产物，带有作家的主观情感和精神个性，更丰富多彩，各美其美，难以用同一标准加以度量。在文学世界中，群星灿烂，争放光彩，李白与杜甫，谁更伟大？莎士比亚与托尔斯泰，哪个成就更高？《红楼梦》与《战争与和平》，哪个更有价值？诸如此类，谁能给出科学的回答？

于是人们明白了，被划归社会科学的诸多门类，因其自身特点无法达到“科学”。这些无法归属科学门下的门类，人们开始另称之为“人文科学”，后来想，既然无法科学，就不宜再称之为科学，所以改称“人文学科”——是“学科”而不是“科学”。

二、人文学科的对象和特点

关于人文学科，《大英百科全书》的界定是：“人文学科是那些既非自然科学也非社会科学的学科的总和。一般人认为人文学科构成一种独特的知识，即关于人类价值和精神表现的人文主义的学科。”“人文学科包括如下研究范畴：现代与古典语言、语言学、文学、历史学、哲学、考古学、艺术史、艺术批评、艺术理论、艺术实践等。”按照这个界定，人文学科包括哲学、语言学、文学艺术、历史学、考古学、文化学、心理学、宗教学等学科。

人文学科的研究对象和特点是什么？北京大学教授叶朗先生有过明确的解说。他认为，人文学科的研究对象是人文世界，也就是人的精神世界(内在的)和文化世界(外在的)，人的精神世界和文化世界是统一的。从内容来说，人的精神世界和文化世界就是意义世界和价值世界。人文世界的精神性、意义性、价值性决定了人文学科区别于社会科学(政治学、经济学、法学、社会学、管理学等)的独特性质。

比较起来，科学回答的问题是世界“是什么”，人文学科回答的问题是世界“应当是什么”。也就是说，人文学科包含价值导向。人文学科总是要设立一种理想人格的目标或典范。人文学科引导人们去思考人生的目的、意义、价值，去追求人生的完美化。人文学科不是认识和实践的工具，不能立竿见影地促进生产效率的提高，而是发展人性，完善人

格。它不是让你学到技术，而是提高你的文化素养和文化品格。如果有人问“读唐诗有什么用处？”“读《红楼梦》有什么用处？”回答只能是：没有用处。它们不是工具，它没有直接功利的用途。人文学科的特点是体验性(它要求参与主体知情意一体的全身心投入)、教化性(教养)、评价性(价值导向)。这和社会科学不同，社会科学运用统计的、定量的、社会调查的方法，进行实证的研究。社会科学如经济学、法学、政治学、社会学、人口学、统计学，对社会生活有明显的指导意义和直接应用价值，它们可以推动社会经济的发展，提高社会管理的效率，所以具有广泛而直接的实用性。①

人文学科没有直接的功利性，不等于真的没有用。例如文学，王国维说文学的价值是“无用之用”。这一见解很精辟，意即从表面上看起来是“无用”，但从深层来看是“有用”的。平时我们常说的“寓教于乐”“春风化雨”“潜移默化”等，就是对文学作用的最好描述。它不能直接推动国内(或地区)生产总值(GDP)的增长，但它可以悄然改变人的精神和灵魂。简而言之，文学是关乎灵魂的事业，它内在地影响的是一个人，一代人，一个民族，一个社会，一个时代，乃至于全人类的精神生活。

三、人文学科的使命

由此看来，无论是个人还是社会，人文学科都是必不可少，极为重要的。有人说，一个国家，一个民族，一个社会，没有自然科学一打就倒，没有人文学科(包括社会科学)不打自倒。这句话极为透彻地概括了人文学科的地位和作用。

在当前我国经济快速发展，人们的物质生活得以迅速改善，而人们的道德状况、精神生活令人担忧的情况下，人文学科担负着更为迫切而重要的历史使命。社会需要人文学科提供一种正确的价值和意义体系，从而为社会提供一种正确的人文导向，使人们不至于坠入物质主义、消费主义、技术主义，以及相对主义、虚无主义的泥潭而不能自拔。不仅如此，人文学科还要引导人们的精神向着更为高远的境界飞升，即要向人们提供精神上的终极关怀——寻找灵魂归宿，建构诗意家园。白居易说：“我生本无乡，心安是归处”(《出城留别》)；“无论天涯与海角，大抵心安即是家”(《种桃杏》)。白居易的话说出了古代和现代知识分子的精神追求，同时也代表了所有对人生有反省的人的精神追求。文学，为这种美好追求提供了美妙途径。

在当前时代条件下，人文学科还承担着对广大群众特别是青少年进行人文教育，提高整个民族的文化素质和文化品格，塑造一种文明、开放、民主、科学、进步的民族精神的历史任务。

总之，正如叶朗教授所说：“人文学科不仅是职业(专业)，更主要的是一种教养。职业是一部分人的事，教养则带有普遍性，关系到每个人。所以，大学的人文系(或学院)不仅要面向本系(或学院)各专业的学生，而且要面向全体大学生，更进一步，还要面向整个社会，面向社会上的广大群众，特别是广大青少年。”②

---

① 叶朗. 欲罢不能[M]. 哈尔滨：黑龙江人民出版社，2004：20.

② 叶朗. 欲罢不能[M]. 哈尔滨：黑龙江人民出版社，2004：23.

四、本书的宗旨

叶朗教授对包括文学在内的人文学科性质和任务的理解，其实就是本书的宗旨或指导思想。本书正是基于上述认识而撰写的面向中文专业学生及非中文专业学生，乃至面向所有文学爱好者，面向人民大众的书，意在普及文学知识，挖掘文学价值，让文学从大学中文系的课堂上走出来，走向社会，走向大众，让文学在人们现实生活中发挥应有的作用。

第二节　文学的含义与特征

一、文学的含义

1. 文学≠文章

文学与一般文章不同。从基本性质来看，文学属于艺术的范畴，是艺术的一个门类，而文章是指独立成篇的、有组织的书面文字。广义的文章，既包括文学作品，也包括科学论(文)著(作)、通讯报道、调查报告、产品说明书等一系列实用文体。而文学的范围比文章狭窄得多。如果用个比喻的话，可以说文章是大海，文学是大海中的一个岛屿，岛屿上高高飘扬着一面大旗，上书两个醒目大字——艺术。换句话说，文学是文章之海中的艺术之国。

2. 文学≠艺术

艺术王国的成员众多，主要有音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影等，其中也包括文学。文学是语言艺术，是以语言文字为媒介塑造形象、传情达意的一种艺术样式。由此说来，艺术与文学的关系是大概念与小概念的关系，是包含与被包含的关系。文学属于艺术，但不等于艺术。人们也常常把文学从艺术中单独抽取出来与艺术这一概念并列，即文学艺术，简称文艺。

把文学与艺术并列，从艺术分类学角度来看，逻辑上说不通。但是，人们又这样自然而然地接受了。是谁这样做的，从什么时候开始这样分的，没有人能说得清。很可能是因为，在艺术这一家族中，文学对社会生活的影响太大了，被人们谈论得太多了，因而习惯成自然。

当然，在现在的文化艺术生活中，电影、电视等可能更受欢迎，影响面更大，但不要忘了，电影、电视、戏剧最重要的部分是剧本。剧本，剧本，一剧之本，没有好的文学本子做基础，单靠表演、舞美、布景等，是不济于事的。所以，在电影、电视、戏剧这类综合艺术中，文学还是最基础、最重要的部分。

3. 文学≠文学作品

什么是文学？这个问题看起来简单，实际复杂；不深究简单，深究复杂——你不问我还清楚，你一问我反倒糊涂。因为，文学概念经历了历史的嬗变，不同时代、不同国家、不同流派，人们对文学的理解各不相同。正所谓此一时彼一时，此一地彼一地，此一派彼

一派，人言言殊，言人人殊，莫衷一是。这里，我们讲的是“文学理论基础”，是入门，所以我们避开理论的陷阱，避开旁征博引，而只向读者介绍一个当下文学理论教材广泛接受的文学概念，即美国当代文艺学家 M.H.艾布拉姆斯的观点。他认为文学是一种活动——一种审美的精神活动；作为“活动”，由四个基本要素构成，即世界、作家、作品、读者。四者关系如图 1-1 所示。

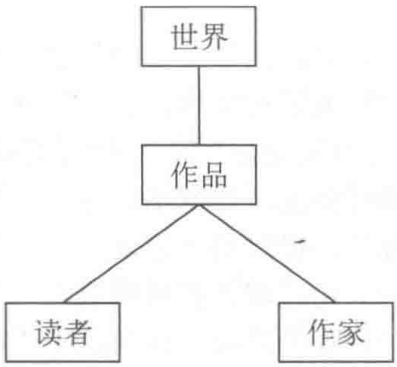

图 1-1 文学活动四要素的关系

根据上述理解，“文学”是一种活动，“文学作品”是其中一个要素——当然是其中的核心要素，正是“文学作品”把其他三种要素联系在一起。文学欣赏的对象，泛泛地说是“文学”，准确地说应该是“文学作品”。因为读者要“欣赏”的是“作品”，而不是“活动”，也不是活动中的其他要素。

二、文学的特征

第一节讲了文学的学科属性，学科定位，学科归属，逻辑上是把文学放到整个学科版图上，相对科学(自然科学、社会科学)而言，文学不属于科学，而属于人文学科。而人文学科的门类众多，那么，和其他人文学科门类，如哲学、历史学、语言学、艺术学相比，文学与它们有什么区别呢？这是第二个层面的对比。对比的结果是——文学的特征。

为了使没有专门学过文学理论的读者对文学的特征有一个整体的、概括的理性认识，从而更准确、更清晰、更全面地把握欣赏对象，这里对文学进行一次全景式扫描，从方方面面来看文学与科学、与其他实用文体相比，具有哪些基本特征。

1. 非直观性

非直观性是由语言的基本特性决定的。语言是一种抽象的人为符号，不具有具象性，因而以语言为媒介写出的文学作品，在不识字的人眼里，只不过是一行行、一页页的印刷符号而已。“林黛玉”三个汉字，三个文字符号，有什么好“看”的。然而，“林黛玉”如果到了绘画、雕塑、舞蹈、戏剧、电影、电视等艺术形式里，则立刻成为可视可感的生动形象。这就是说，美术、音乐、舞蹈等艺术形象具有直观性、直感性，而文学形象则不具有这一特性，所以，要想欣赏文学作品，必须调动想象力，通过想象把文字符号转化为生动的、具体可感的艺术形象。文学欣赏，实质上欣赏的是读者自己在心里“想象”出来的形象。文学欣赏的对象，泛泛地说是文学作品，而严格来说，欣赏对象则隐藏在读者自己的心理屏幕上，是一种活的感性的东西。因为读者的主观条件不尽相同，所以读者对于

同一形象的“想象”也不会完全一样，当它被读者接受时，已经不可避免地带上了接受者本人的主体特征。这就是说，由于文学形象的非直观性，读者即使面对同一客体(作品)，每个读者的欣赏对象也不会是绝对相同的。因为客体不等于对象，作为“对象”，它已经被主体“对象化”了。这是文学欣赏与其他艺术欣赏的一个根本区别。

2. 抒写范围的无限性

文学的非直观性，是文学的局限，也是文学的长处。与其他艺术媒介相比，语言使用起来最为自由，最为方便。语言与人的思想感情相伴相随，人的精神的翅膀飞到哪里，它就能跟到哪里，因而文学抒写的对象无限丰富，抒写的范围无限广阔。自然界的日月星辰，蓝天白云，草木虫鱼；人类社会的政治变革，军事战争，人伦亲情；幻想世界的天堂地狱，牛头马面，神仙魔怪；等等，皆可纳入笔底。“广”可以写一个时代，一个社会，“深”可以写一个人细腻入微的情感波澜，正所谓上天入地，出入六合，心游万仞，精骛八极，思接千载，视通万里，观古今于须臾，抚四海于一瞬。总之，这里是一座由语言构筑起来的精神殿堂，精神宇宙，其蕴含无限丰富，无比深远。在这里，现实的局限被突破了，有限与无限的界限消逝了，精神脱离了有限的、肉体的、个体的存在飞升到无限高远辽阔的境界，从而窥得几分宇宙的真髓、生活的奥秘，心理上获得了极大的满足和快慰。人类生存于茫茫无限的宇宙时空中，常常苦恼于自身存在的有限性(时间上只有“一生”，空间上只有“一身”)，因而与生俱来的怀有超越有限、向往无限的精神需求。对于满足这一需求来说，没有比文学更好的了。

3. 虚拟性

文学作品是作家创造出来的。作家之所以创作文学作品，是为了表达自己对世界的某种感受、某种理解，是为了传达自己的情思意念。为了达到艺术目的，现成的生活材料往往很难恰好成为作家情感的合适载体，于是他必须创造，必须发挥想象力进行虚构，虚构出一个模仿第一自然(现实世界)的“第二自然”(艺术世界)，一个情思意念的客观对应物，这就是虚拟。所谓虚拟，就是用虚构的方法模拟对象。这是艺术创造的基本方法之一。作家创造当然要以真实的生活材料、生活经验为摹本、为参照、为依据，但同时也要对它进行筛选、剪接、移植、变形，总之，是进行艺术的加工和改造。通过想象，虚构出一个“心造”的虚幻的世界。这是一个奇妙的世界，它妙就妙在有无相因，虚实相生，妙在虚虚实实，有有无无，似虚似实之间，非有非无之际。相对于真实的现实世界来说，艺术世界具有明显的虚拟性和假定性特征。虚拟和假定，是文学作为艺术的重要规定性。某些宣称没有任何虚构的所谓“纪实文学”，不宜称之为“文学”。

4. 形象性

与形象性相对的是抽象性。抽象是科学的特点。科学要表述某一事物时，采用的是抽取本质形成概念的方法，将个别、具体转化为抽象。而文学则与科学不同，文学在描述某一事物时采用的是感性的形式，即将抽象的东西(如情思意念)化为具体可感的艺术形象。正如德国哲学家黑格尔所说的：“艺术的使命在于用感性的艺术形象的形式去显现真实。”

例如“愁”，用科学语言去表述，即一种忧虑的情绪。这里排除了不同时代、不同社会、不同国家、不同民族、不同性别、不同年龄、不同身份的人在不同境况下不同性质、

需要全本请访问 www.ertongbook.com