

流行

艺术

的审美之维

金华吴娜·著

LIUXING
YISHU
DE SHENMEI ZHIWEI

流行艺术的审美之维

金华 吴娜 著

图书在版编目 (C I P) 数据

流行艺术的审美之维 / 金华, 吴娜著. -- 长春 :
吉林美术出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-5575-3317-5

I. ①流… II. ①金… ②吴… III. ①流行艺术—艺术美—研究 IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 005617 号

流行艺术的审美之维

Liuxing Yishu de Shenmeizhiwei

作 者 金 华 吴 娜

责任编辑 于丽梅

装帧设计 精准互动

开 本 710×1000 1/16

字 数 292 千字

印 张 13

印 数 1—1000 册

版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

出版发行 吉林美术出版社

地 址 长春市人民大街 4646 号

网 址 www.jlmspress.com

印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-3317-5 定价: 48.00 元

随着社会经济的高速发展，我国物质文化日益丰富，百姓的精神文化需求日益扩大。人们已经不满足于生活用品的物质功用层面，对其背后的文化、审美意义更加看重。某种意义上，今天已经进入一个审美体验经济的时代。百姓开始刻意追寻一种日常生活的诗意氛围、审美体验。艺术不再高高在上，所有的艺术门类包括高雅艺术皆有可能成为普罗大众消费的对象。在这种背景下，艺术尤其是离百姓较近的流行艺术对普罗大众而言就具有重要的现实价值与文化意义。

一、流行艺术研究现状

流行艺术研究的项目尚且不多，近五年的研究也取得了一定的成果。根据知网搜索就有一百余篇论文，主要集中在以下几个方面：

（1）流行艺术类型的创作研究

如田园《论流行文化与插画艺术的关联》（载《文学·文化》2016年01期）一文探讨了将东方元素融入成熟的外国插画艺术中。又如欧阳国婷、李雅欣《古风流行歌曲歌词的艺术特点》（《文学教育（下）》2015年05期）一文着重研究与古典意象和古典诗词对流行歌曲的创作影响。又如张佳妮《从暴走漫画看流行民众艺术创作的兴起》（载《艺术》2014年04期）一文研究了艺术家带领民众参与流行艺术创作活动。发现这些研究主要是探讨已有的艺术成果进行再创作。这些研究大多偏于理论，缺乏对如何进行未知领域的探索性创作的研究。

（2）流行艺术的鉴赏研究

如康乐《流行音乐的经典之声——邓丽君演唱艺术赏析》（载《音乐论坛》2014年07期）一文主要对邓丽君演唱风格和特点进行了鉴赏性研究。又如张丽娜《对流行音乐艺术特征的鉴赏》（载《当代音乐》2016年04期）一文从不同的国家的现状和发展道路，对流行艺术的特征进行了研究和鉴赏。又如宋丽萍、郑蕊《流行歌曲歌词语言的超常搭配及其艺术效果》（载《语言与文学》2013年S1期）一文从语言角度对流行歌曲进行了鉴赏。发现这些研究主要是从某一方面对流行艺术进行鉴赏。这些研究大多偏于理论，缺乏对流行艺术某些方面存在不足的探讨。

（3）流行艺术的特征研究

如黄馨仪《日本当代艺术中的流行文化特征研究》（苏州大学2015年硕士学位论文）一文

通过对日本当代艺术家奈良美智、村上隆的分析,探寻影响其创作的文化根源和思想根基,对日本当代艺术的矛盾性与流行性进行分析。又如李梅《“中国风”流行音乐艺术特征之探索》(载《音乐理论》2012年10期)一文分析探讨流行歌曲“中国风”及其原创者在传承中国文化层面的流变。这些研究为后来学者提供了一定的研究资料。

(4) 流行艺术的影响研究

如尹少荣、罗欣蓉《〈诗经〉的艺术成就对流行歌曲歌词创作的影响》(载《文学纵横》2016年05期)一文从在创作方法、表现手法,结构形式、语言艺术方面讨论了《诗经》对流行歌曲歌词创作的影响。又如韩丽娜《浅谈艺术歌曲流行唱对艺术歌曲发展的影响》(载《当代音乐》2016年04期)一文举例说明了流行唱对艺术歌曲发展的有利影响。又如吉启轩、姜守明《大中华现代流行乐坛启蒙的先驱——邓丽君的声乐艺术特色及其影响》(载《艺术与体育》2014年05期)一文阐述了邓丽君的歌唱艺术对华语乐坛尤其是大陆流行乐坛的启蒙和影响。这些研究缺乏对流行艺术如何继承与发展方面问题的深入研究。

(5) 流行艺术具体教学教研方面的研究

如王燕《浅谈艺术类院校流行演唱专业民族民间音乐课程之教学改革》(载《教学实践探索》2016年04期)一文论述了在艺术类院校,尤其针对流行演唱专业学生,如何民族民间音乐,如何在课堂上用现代与传统相结合来传承和弘扬民族民间音乐文化的教学改革的问题。又如李曼《歌唱艺术教学中的专业特色——流行唱法专业教学改革的实践性探究》(《四川戏剧》2015年05期)一文阐释了必须改革传统的教学模式,探索建立系统、规范、有效的流行唱法教学新模式。这些研究侧重于教育改革,结合实际情况提出了详细的可执行的改革方案。

综上所述,以往的研究对流行艺术做出了各种各样的探讨,但仍有发掘空间,目前研究问题已成为研究焦点和热点,但研究存在以下问题:

- 1) 流行艺术继承和发展关系的相关探讨不足;
- 2) 缺乏流行艺术的大众接受美学角度的研究;
- 3) 流行艺术的系统文学批评不足。

二、编写说明

本书研究主要研究内容在理论阐释方面提出并阐释流行艺术文学批评理念、流行艺术文学批评问题;而在理论的延伸、应用层面则注重探索流行艺术科普著作的推广与普及。

本书研究采用的基本方法是文本细读法和批评阐释法,主要结合各种批评理论,运用文本细读法方法,分析流行艺术读本,并进行相应对策探索。

本书撰写具有多年的积淀。本书选题来自于著者多年的汉语言文学专业《文学批评方法》《美学概论》课程教学实践与思考,也与近年来本人主持的重庆第二师范学院网络课程《文学批评方法》建设、探索相关。在撰写本书以前,著者查阅搜集整理了近五年来流

行艺术研究方面的国内外相关研究文献；并正着手进行重庆群众文化消费现状调查；有着近8年的高校选修课程《大众流行艺术鉴赏》教学实践与研讨，对流行艺术的批评有着长期的思考与研究沉淀，并发表相关学术论文，如金华《写真集与女性消费心理》（载《重庆教育学院学报》2008年04期）等。

本书结合当下流行艺术发展现状，结合中学、大学艺术课程设置，结合普通对流行文化的认知与接受，利用文学批评理论，对流行艺术深入系统阐释，可以丰富流行文化和流行艺术的相关研究成果，具有重要的理论研究价值。本书研究成果具有重要的现实意义，它将推动流行文化的科普工作，并且提高市民文化素养和丰富精神生活。

本书可作为高校汉语言文学专业学生的研究性艺术类课程参考文献，还可作为非中文专业艺术类选修课程参考文献，也可作为中小学骨干教师培训项目的培训理论书籍，还可以作为市民文化阅读专著。

编 者

2017年11月

目录

Contents

第一章 流行文学	1
第一节 流行文学概述	1
第二节 流行文学之走进琼瑶	10
第三节 流行文学之网络小说	19
小 结	30
第二章 流行音乐	31
第一节 流行音乐概述	31
第二节 中国风与周杰伦	42
结 语	51
第三节 音乐恶魔 Lady Gaga	51
第四节 太空舞步的音乐巫师迈克尔杰克逊	59
小 结	67
第三章 流行舞蹈	68
第一节 流行舞蹈概述	68
第二节 街 舞	71
第三节 国标舞	77
第四节 孔雀舞	84
第五节 肚皮舞	97
第六节 广场舞	104
小 结	112
第四章 极限运动鉴赏	113
第一节 极限运动的种类	113
第二节 极限运动特征及功能	115
第三节 极限运动鉴赏	118
第四节 极限运动盛行原因与审美意蕴	126

小 结	132
第五章 流行电影	133
第一节 流行电影的概述	133
第二节 流行电影门类鉴赏之古惑仔	141
第三节 流行电影门类鉴赏之周星驰电影	143
第四节 流行电影门类鉴赏之张艺谋电影	148
第五节 流行电影门类鉴赏之宫崎骏电影	150
小 结	153
第六章 综合流行艺术	154
第一节 综合流行艺术概述	154
第二节 综合流行艺术鉴赏之维多利亚的秘密	163
第三节 综合流行艺术之写真集鉴赏	172
第四节 综合流行艺术之综艺节目	185
小 结	195
参考文献	196
后 记	199

第一章 流行文学

自 90 年代以来，受欧美，以及港台文化的影响，中国大陆地区也出现了新一轮的文化变革。其中大众文化更是发生了巨大的变化。

第一节 流行文学概述

一、流行文学的定义

什么是流行文学？流行文学是流行文化的一种，而流行文化无疑是属于文学的范畴。所以，我们想要定义流行文学就必须想定义文学。什么是文学？按照乔纳森·卡勒的考察，西方的文学写作已经有两千五百年的历史，但是界定“文学”涵义的企图刚刚出现一个半世纪左右。在很长的时间里，文学仅仅意味了“文章”甚至“书本知识”：“19 世纪末以前，文学研究还不是一项独立的社会活动，人们同时研究古代的诗人和哲学家、演说家——即各类作家，文学作品作为更广泛意义上的文化整体的组成部分而成为研究对象。因此，直到专门的文学研究建立后，文学区别于其他文字的特征问题才提出来了。”尽管，中国拥有着比西方其他国家更久远更为丰富的历史文化成就，但是，在儒家以及其他的古代思想家那里，“文学”通常指的是文治教化之学的全部内容。时至今日，文学界的学者们也尚未得出一致的结论。而在《辞海》中是这样定义“文学”的：“文学是社会意识形态之一。中外古代曾把一切用文字书写的书籍文献统称为文学。现代专指用语言塑造形象以反映社会生活，表达作者思想感情的艺术，所以有称为‘语言艺术’，现代通常分为诗歌、散文、小说、戏剧、影视文学等体裁，在各体裁中又有多种样式。文学具有社会性、民族性、人民性、阶级性和真实性等，其发展受到文学内部和外部各种因素影响。”而在《文学研究法》“卷一”之“范围”中介绍了广义与狭义的文学之分，“广义的文学是指先儒谓凡言语、威仪、事业之著于外者皆是”，“狭义的文学指集部遂专为历代文章之总汇”。沈天葆《文学概论》文学有广狭之分，“狭义的文学，是专指美的文学，论内容则情感丰富，而不必合义理，论形式则音韵铿锵，而或出于整比，可以阅诵，可以欣赏。广义的文学，是一切述作的总称。用以会通众心，互拿群想，表白于文章，展发‘知’和‘情’……”“而他所指的就是狭义的文学。基于以上的论据，尽管我们对于“文学”的定义至今为止还是模糊的，可是，根据前人们的提出的观点，我们可以这样概括的来解释“文学”的定

义。“文学”是社会意识的反映，是以文字为形式，表达作者情感和反映社会生活的文学样式。为什么说文学是社会意识的反映？因为文学作品是根植于现实社会之中的，脱离现实社会生活是不可能存在的。所以，文学是社会意识的反映。而“流行”的定义和“文学”一样，至今为止，学术界也是充满了争议。关于“流行”这个词，西方著名学者 R. 威廉斯概括了四种意思：“被许多人特别喜欢的”；“较低等的制品”；“希望赢得人们喜欢而蓄意制造的作品”；“那些事实上是为自己而制造的文化”。而任何流行文化的定义都是将文化的不同形式与流行的不同意义进行结合，从而产生不同的组合，如流行文学、流行音乐、商业电影、流行舞蹈、通俗诗等等。

一般来说，大部分的人理解的“流行”是这样的：在一段时间内被许多人特别喜爱和追捧的作品和文化。比如：韩流、中国风、欧美风、日本动漫等等，很显然，“流行”的衡量标准是数量。但是，发行数量多就是流行文学似乎有点偏颇。西方著名学者 R. 威廉斯概括的“流行”的意思，其中有着这样两个意思：“希望赢得人们喜欢而蓄意制造的作品”；“那些事实上是为自己而制造的文化”。说明流行文学是指在一定时期为人们所喜爱的文学作品，它有着特定的时间段。而我们现在所讲的流行文学也是有特定的时间段的，它讲的是 20 世纪 80 年代初期开始的改革开放（即通常所谓的新时期）到今天的这段时间。所以这里的流行文学的范围是在 20 世纪 80 年代改革开放以来在中国（大陆）流行的文学作品，包括中国（大陆）作家创作的作品和在大陆流行的港台作家的作品。综上所述，我们可以将流行文学定义为：在一定时期内被大量人所阅读和追捧，满足人们某些喜好的精神消费品。

二、流行文学发展简史

在中国流行文学的发展是与通俗文学紧密联系在一起，但是，并不表示通俗文学等同于流行文学。“通俗文学”侧重于文学作品的思想内容和艺术形式，而“流行文学”侧重于从制作方式和发行数量。20 世纪的中国文学之所以追求流行或通俗、普及，是因为在这样的时代，文学肩负着启蒙、救亡的任务，要让民众觉醒，要唤起民众的力量，就得让民众接受向他们灌输新的思想，让他们产生新的觉悟，给他们以新的鼓舞和激励的新的文学，这也就是梁启超所说的“欲新一国之民，不可不先新一国之小说（广而言之是整个文学）”。但是，这个时期的文学功能也存在着不同。一种是一定的社会功利目的既政治改良而追求的流行或通俗、普及。另一种时不带有社会功利目的，以寓教于娱乐的功能为主的通俗文学作家所追求的流行或通俗、普及，这个时期以“鸳鸯蝴蝶派”主，它是清末民初文学趣味相近的传统文人们结成的松散的文学流派。但是，到了五四新文学运动，“鸳鸯蝴蝶派”遭到新文学作家们猛烈地批评，通俗文学遭受沉重的打击。从五四时期一直持续到 20 世纪 80 年代，已经十分通俗和普及的文学样式一直打击和压抑，特别是在文革期间，各种文学都遭到了严重地毁坏。

从 20 世纪 80 年代以来,随着中国的改革开放,基本上是以消闲娱乐为目的的流行文学兴起。整个社会和文学的观念也发生了天翻地覆地变化,我们开始逐渐接受西方尤其是港、台地区流行文学,特别是青少年和市民阶级。文革结束后,中国的流行文学兴起。虽然中国的流行文学受到了受西方尤其是港、台地区流行文学的影响,但是在写作思想、文学思想和文学价值方面并没有达到西方和港、台地区流行文学的高度。但是,在最近几年,流行文学从取材到写作正在日趋完善。

三、流行文学的盛兴原因

(一) 流行文学产生的社会原因

文革对整个中国的历史发展进程造成了严重的破坏,好不容易发展的社会经济遭到沉重地打击,经济停滞不前,阻碍了社会的发展,与世界各国的发展距离越来越远。教育出现断层,学校被迫关闭,教师受到最严厉的迫害,学生荒废学业,上山下乡,学到的知识也没有得到施展。1976 年历时十年的文革结束,我国新的国家领导人和具有先进改革意识的人们开始探索富国强民之路。1978 年中共十一届三中全会做出来关于改革开放的重大决策,是我国社会经济发展的具有历史性的转折点,我国致力于现代化建设,努力从计划经济体制向市场经济体制转型。改革所取得的成果是举世瞩目的,中国的经济高速发展,市场经济出现繁荣的景象。城市化程度不断提高,新兴商业型都市产生,城乡居民收入也是大幅提高。

经济的繁荣带来了文化的复苏,并且也促进了教育事业的发展。全国出现了大批的新办学校,并且现有学校也纷纷地扩大招生人数。尤其是在改革开放后,实行九年义务教育,学生的人数有了较大幅度的增长。普及科技文化知识,推广各种先进思想理念,都促使一代代的学生成为以后文化社会的基础,他们成为各类文学作品潜在和显现的读者,不再像他们的前辈那样知识贫乏。

随着经济的发展和教育的普及为流行文学的提供了主要的消费人群。因为,经济的高速发展为城市提供了大量的市民,也提高了市民的收入,这就意味着市民阶层的经济就会较以前相对宽裕,然后他们就会去买流行文学作品来阅读。随着社会经济的发展,他们的人数也会越来越多,而日益庞大的市民阶层是流行文学市场的主要消费人群。在相对现在,过去的娱乐较为匮乏的,市民也需要知识、需要阅读、需要消闲娱乐。但是,在那个时候大部分人的文化水平是相对较低的,他们更多选择的容易阅读理解具有消闲娱乐的书籍。所以,他们也就更加需要流行文学类的书籍。但是,随着市场经济的发展,人们对于流行文学的书籍的需求越来越大,为了扩大消费市场,出版社、书商想出各种办法,尽力加速读物的普及。

巨大的市场为新闻出版业的兴旺发展提供了机遇。自从 80 年代改革开放后,市场经

济的高速发展，对于报刊书籍出版减少了许多政策和制度的限制。特别是 90 年代以后，出版业越来越走向商业化。并且随着市场经济法律不断完善，为出版业的发展保驾护航。90 年代的文学市场是全国性规模、由众多作家和出版社及期刊部门共同协作进行生产的，尽管其形态功能不够完善，但是已经构成整各大中城市甚至小城镇设立经销点和代销处，以扩大销路。日渐发达的新闻出版业也为流行文学的发展提供了重要条件。

（二）满足读者消闲娱乐的需求

从流行文学社会功能的总体走向来看，它不是作为去追求社会功利暨政治改良的社会价值取向的一种构建，而更经常的是作为一种调节社会心理的有效抚慰手段。在弥合整体社会精神问题方面，在完成社会无意识的宣泄方面，以及在满足人们日常想象需要（提供情感平衡和快乐原则）的方面起重大作用。

经济的高速发展不仅带来更加富裕的生活，也带来了生活节奏的加快和人们的工作、心理的压力也日益沉重，人们就更加需要得到消闲娱乐式的文学消费品。但是，纯文学并不能够满足大众的需求，因为纯文学带给人们更多的是对社会的思考和由批判、揭示现实所产生的人生的沉重。而流行文学的阅读相对于纯文学就显得轻松得多。现在有许多的人阅读武侠小说和科幻小说，这是因为在现代社会中人们的生活压力无处不在，无时不在。而武侠小说和科幻小说则是构建了一个虚幻的世界，在这个世界中你可以暂时逃离现实生活，使读者暂时摆脱现实生活的束缚，使他们能够在这个虚幻的世界中忘却现实生活困厄、对于人生的迷茫、精神上种种伤痛，从而获得假的精神的解放。对于深陷现实生活泥潭的读者而言，流行文学作品能够满足他们的精神需求，释放他们对于现实的压力，从而使他们从中获得暂时的对于人生的满足感。这种令人暂时忘却现实的功能满足了现代社会大众的消费口味和精神需要。

作为一个文化水平不高的阶层，特别是这个阶层占了其他阶层的绝大多数，大众缺乏能够阅读和理解纯文学类作品的的能力，在阅读的绝大多数时候依赖于传统文化的积淀，特别是明、清、民国的章回体小说、戏曲、话本等构成的特殊文化环境培养出来的，这种特殊文化追求一种故事化、世俗化、观点和立场鲜明的叙事。但是由于社会动乱等原因，他们的阅读心理受到了压制，直到 20 世纪 80 年代随着我国文学从恢复走向繁荣，大众的审美需求开始勃发。但是，那个时期的文学以“伤痕文学”、“改革文学”、“反思文学”为代表的现实主义文学，反思历史的动乱，批判历史现象，寻求社会主义改革的正确道路，这时期的文学作品普遍带有浓厚的政治色彩。而对于刚刚从文革走出来的大众，这时期文学带有令他们害怕的政治阴影。但是，以学习西方现代文学而苦心创作的文学成就，在某些方面割断了大众和传统文学的联系，干扰了他们的阅读思维，让他们对于阅读产生了迷惘。所以，大众凭着情感的记忆寻找满足情感需要的直接方式，既找上金庸这样有“中国形式”的武侠小说，琼瑶有永恒不变主题“爱情”的言情小说，满足了大众消闲娱乐的

阅读需求。大众接受金庸的武侠小说，是想在阅读的同时获得娱乐，在以侠为主题小说中寻找一份对于传统文化的认同，在有序与无序杂陈的特定语境中忘却心灵的创伤、身份的境遇以及意识形态的束缚，从而暂时地获得了乌托邦式的精神满足。实质上，这是选择了一种“自由自在”、自娱自乐的权力，是人身权利获得认同的象征。因此，金庸小说的“中国形式”及其娱乐功能，是大众接受的重要原因，也是发生“金庸热”、“琼瑶风”的内在动力。同样受到受众喜爱的还有王朔的《过把瘾就死》中的切合大众生活内容的小故事。整个小说充满着地道的市民恩恩怨怨地生活气息。这本讲述了一个普通得不能再普通的爱情故事，一对普普通通的青年男女。男主人公方言，由于每天奔波劳苦在外，因而脾气暴躁。而女主人公杜梅则心眼小，爱嫉妒。两人普普通通地相识了，又顺顺当当地结婚了，婚后便开始吵吵闹闹地过日子，发展到动绳子动刀后便离婚了。离婚后两人又受不住，旧情复燃，女主人公也就怀孕了。但这却是一部令人鼻子发酸，更令人感叹不已的小说。但他们两人都是观众眼中的“真人”或“好人”形象。他们也许有许多缺点，但他们的角色性格却符合大众心目中的丈夫和妻子角色的传统样式。整个故事就是一幅真实的生活的琐碎和琐碎的生活的拼贴画，内中充满着“一地鸡毛和鸡毛一地”生活琐事。但这就是当下大众真实的生活，当下大众认同的生活、认同的爱；这也是大众对于流行文学趋之若鹜的理由。

（三）迎合受众的文化观念

在现实生活中，大多数的读者只有通过阅读才能够获得对于自己所受文化观念的认同和满足感。历来士人阶层高人一等，但是王朔在他的小说中把知识分子认为神圣的东西加以嘲讽，在“文革”那个特殊的时期，既有个人崇拜这样的古代封建思想的流弊，又有过分强调人的主体性的弊端。王朔在小说中攻击这些思想对人主体性的过分夸大，攻击传统说教与现实的背离，与此同时嘲弄了文化传统，在游戏中表达了对现实秩序的抗议，其“嘲笑理想”，“躲避崇高”的指向成功地表现了新崛起的市民文化的要求，满足了市民阶层的观念一反叛传统、个人主义和金钱图腾，以及诸多关于反叛、自由和金钱等的梦想。

孔子曾说过：“唯女子与小人难养也”，小人是指小孩子，意思是说女人就跟小孩子一样，过于宠溺她会恃宠而骄，不理她又会心生怨气。南宋朱熹提出“三从四德”观点，女性没有人身权利，没有独立的社会地位，这也正深刻地反映了中国传统社会中男女的不平等。这种不平等方面造成了人们一方面歌颂男女之间忠贞不渝的爱情，另一方面又强调女性是柔弱的，男性保护女性是天经地义的；相对的，女性只能依附男性而存在，女性的地位低于男性，是社会的依附者、遵从者、被统治者。而琼瑶的世界是以男性为中心，围绕着“男权”主义这一中国社会的传统而建造起来的。而琼瑶出生于书香世家，她从小就接受中国文化的熏陶，这也使她在创作时运用中国诗歌的意象，去表现理想化的爱情和婚姻、家庭生活，她的小说渗透着中国传统的伦理道德。J·莱德蔚在研究中认为，流行文

化的消费不能完全等同于普通商品消费过程，人们对文化（当然也包含了文学）不仅仅是“消化和吸收”。她赞同文化人类学家格尔茨的观点，主张文化是一个系统，它决定人们的生活方式并赋予其意义，文化是“体现于象征符号中的意义模式，……人们以此达到、延存和发展他们对生活的知识和态度。”市民阶层特定的文化观念，使他们更愿意接受流行文学。

四、流行文学的种类

随着 20 世纪 80 年代初改革开放（即通常所谓的新时期）的开始，中国逐渐开始进入经济高速发展阶段，整个社会也同样处于转型之中。尽管整个社会的框架结构没有太大的变化，但随着生产力与生产关系的显著变化，人们的生活方式、消费方式和价值取向却与以前迥然不同。生产力与生产关系的变化也造成人们文化需求的改变，人们对于文化的需求不再是刻板的政治说教和枯燥的话语表达，人们渴望一种刺激新奇的文学来满足自身的需求。与此同时，流行文学也诞生出新的文学式样。如武侠小说，这类小说主要以金庸和古龙为代表，主要描写江湖中的是非对错和爱恨情仇；在八十年代改革开放之际港台“言情小说”传播大陆，以琼瑶为代表，这类小说以描写爱情为主，特别注重描写男女之间诚挚纯洁的爱情。并且，“言情小说”引发了大陆阅读言情小说的热潮，还衍生出许多其他的形式，古代言情、现代言情是最大的两种。在二十世纪八九十年代，王朔成了最获成功的一位作家。王朔调侃神圣、理想，反传统、消解深度，以玩世不恭的态度面对现实，其小说的外表平易、单纯，语言通俗化、生活化，情节丰富且富有刺激性。随着互联网普及，以网络为平台，在网上进行创作并发布的网络小说，它有很多的类型，如：玄幻、仙侠、言情、军事、历史等。还有随着改革开放从西方传入的推理类、科幻类的文学样式。

五、流行文学的功能

人们对文学功能的认识，是不断深化、不断发展的，由单一渐渐走向复杂的一个过程。中国古代《尚书·舜典》一书里有“诗言志”的说法，认为诗是用来表达人的志趣、意愿的。而孔子进一步提出了“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”的观点（见兴、观、群、怨），概括了他对文学功能的认识。但在《毛诗序》说：“治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；亡国之音哀以思，其民困。故正得失，动天地，感鬼神，莫近于诗。先王是以经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗。”强调了诗歌教化人伦、移风易俗的作用。其后，曹丕在《典论·论文》中说：“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。”白居易在《读张籍古乐府》中说：诗“上可裨教化，舒之济万民；下可理情性，卷之善一身”。梁启超在《论小说与群治之关系》一文中说：“欲新一国之民，不可不先新一国之小说。”都认为文学的社会作用是十分重大的。

在西方，人们对文学的功能也很早就有了认识。柏拉图在《文艺对话录》中提到优秀作品可以引起引起人们的“快感”。而亚里士多德在《政治学》中则提出音乐了有“教育”、“净化”（即陶冶）、“精神享受”的功能。古罗马诗人、批评家贺拉斯在《诗艺》中说：“寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望”。提出了“寓教于乐”的观点；并且谈到了诗的激发作用。后来，西方的学者也提出许多著名的观点。如：培根认为诗可以让人提高和向上；狄德罗认为文学具有移风易俗的作用；而席勒强调文学的审美功能对于社会具有巨大的改造作用；别林斯基、车尔尼雪夫斯基等人则认为文学是“生活的教科书”，强调文学对人民群众的启蒙教育作用。马克思主义的出现，使人们对于文学的社会功能有了进一步科学的认识。马克思主义认为文学是对社会生活的反映，是审美的社会意识形态。根据马克思主义学说：在现实社会中，文学受到一定社会的经济基础的制约，同时文学又反作用于经济基础，给予经济基础以重大的影响。但这种作用不是直接的，而是间接的，是通过人们的感情、思想的变化，进而对现实发生影响的。同时，由于文学用形象反映生活这一特点，又使得文学的作用不同于其他意识形态的作用。

根据以上的论述，我们从中概括出文学的功能：文学最基本的功能是审美功能，文学的教育作用、认识作用都是以审美作用为前提的，它们不可能采取独立的方式存在，而只能寓于文学的审美功能之中。而文学的审美功能是生活的审美反映。作家通过对于社会生活的美的高度概括与凝炼，并通过创作的各种艺术表现手法，将现实生活艺术化，创造出具有审美代表的典型环境和典型人物以及唯美意境的文学作品。从而体现作家自己的审美理想，以其来表达自己的真挚的情感，理性的思考，同时也能使读者接受审美教育、提高审美能力。并且马克思也谈到，“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”^①；还说，“如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人”^②，明确指出文学艺术能够培养人们的审美能力，给予他们以艺术享受。文学的审美功能和其他意识形态所不具有的。流行文学属于文学的范畴，所以，流行文学也同样具有审美功能。如，琼瑶的《深深雨濛濛》谱写了一曲凄美婉转的爱情恋歌，描写了人类爱情的过程中所呈现出来的丰富的文化内涵与审美韵味。

文学作为对现实生活的审美的反映，是以真实性为基础的。这又决定了它往往具有一定的认识作用。尽管，流行文学可能有些是脱离现实或是作家虚构的。但是，它们还是有很大一部分是基于历史和现实生活，或是其作品反映的思想是对现实社会的理性思考和批判。琼瑶著作偏好以历史背景取材，尤其是清朝宫廷贵族为故事背景，又喜好代入自身早年经历为原型。这种认识作用不仅可以帮助读者了解过去社会的风尚人情，而且往往可以帮助读者深入地认识事物的内在本质。所以列宁说：“如果我们看到的是一位真正伟

① 中共中央编译局. 马克思恩格斯. 马克思恩格斯全集（第12卷）[M]. 人民出版社，1962：742.

② 中共中央编译局. 马克思恩格斯. 马克思恩格斯全集（第42卷）[M]. 人民出版社，1979：155.

大的艺术家，那他就一定会在自己的作品中至少反映出革命的某些本质的方面。”^①

文学的教育作用是一种审美的教育作用，这种作用是在审美认识的基础上形成的。文学描写并不是纯客观的，它灌注着作家主观的思考和理想，形成主客观相结合的审美趣味和理想。审美的趣味显示着作者对社会生活现象的好恶，对他所描写的事物所持有的褒贬态度，从而形成一种审美评价。同样流行文学也同样具有一定的教育作用。这种审美评价往往为读者在艺术享受中不知不觉地所接受，从而影响到他们的思想和精神面貌，陶冶着他们的心灵，这就是古罗马诗人、批评家贺拉斯在《诗艺》所提出的“寓教于乐”的观点。

“寓教于乐”是一种潜移默化的审美感情活动，也可以说是艺术的感情教育。如琼瑶在她的作品歌颂爱情的崇高和纯净，追求忠贞不渝的真诚之爱，有道德、有教养的“发乎情，止乎礼义”的爱。

流行文学明显区别于纯文学的就是它所特有的娱乐功能。鲁迅在世纪之初接受了西方文学观念后曾指出：“由纯文学上言之，则以一切美术之本质，皆在使观听之人，为之兴感愉悦。”他强调的也正是文学等“美术”即艺术所包含的娱乐性。我国的文学传统历来强调“文以载道”，对文学娱乐功能的认识较多局限于小说、戏曲等非正宗样式的领域里。现代文学的发展中，则长时期强调文艺的政治功利性，忽视、排斥乃至绝对否定文学艺术的娱乐功能。随着社会生活的发展，文艺的娱乐功能才逐步受到正视和重视，昔日文学死板的面孔也变得和蔼可亲起来了。但是，正如我国的文学传统一直强调“文以载道”，既文学的政治作用。这样枯燥的语言和千篇一律的表达格式，让人的情绪压抑，渴望一种全新的文学样式来唤醒人们对于文学的和生活得热情。流行文学便是应运而生的，它能够以娱乐的方式取悦读者，满足读者大众的现代精神需求。但是，尽管流行文学虽然具有明显的娱乐功能，但毕竟是作为一种社会现象出现和存在的，是人类多种实践活动的一种。它贯穿着人自由自觉的特性，应该与人的基本生存要求相符合，对社会人生的生存发展完善有益，达到合规律与合目的的统一。正如韦勒克所说：“文学给人的快感，并非从一系列可能使人快意的事物中随意选择出来的一种，而是一种‘高级的快感’，是从一种高级活动、即无所希求的冥思默想中取得的快感。”从这一点来讲，文学和其他娱乐活动的娱乐功能并不能等同；文学的娱乐功能与审美功能也不能够完全等同，不能因为由审美而产生快乐，便认为审美即等于娱乐，文艺的本质特点就是娱乐性。文学的这些娱乐功能并不能也不应该取代其他娱乐方式的作用。因此也不应该要求文学和其他娱乐形式例如麻将、扑克发挥一样的娱乐功能。这种要求是不适当的，也是不现实的。如果对此没有清醒的意识，就容易助长文学生产中的媚俗倾向。

^① 列宁. 列宁论文学与艺术（第一册）[M]. 人民文学出版社，1962：281.

六、流行文学的文学价值

雅各布森提出过一个著名观点：“‘文学性’，即使一部既作品成为文学作品的特性。”对任何文学作品的衡量，都不外乎在艺术和思想两个方面进行。想象、虚构、语言、不懈的创新追求，均可以认定为“文学性”的组成部分。流行文学在艺术和思想方面也有继承和发扬。

（一）继承和发扬优秀的中国传统文化

流行文学对于中国优秀的传统文学进行继承和发扬，从而使得优秀的中国传统文化重新焕发生机，使得中国优秀的传统以相对容易的文学方式被普通读者所接受，从而间接影响读者的人格塑造和发展。如琼瑶的言情文本，秉承中华民族的道德规范，求真、求善、求美，弘扬人性中向上向善的精粹，如小说中《情深深雨濛濛》中的陆如萍，《聚散两依依》中的贺盼云，《月朦胧，鸟朦胧》中的刘灵珊，在面对喜欢的人另有所爱的时候，都选择放弃自己喜欢的人，并且衷心的祝福他们。在金庸的武侠小说中，弘扬正义和自由，求善、维护民族、反对战争的思想也十分的明显。《天龙八部》中萧峰本为契丹人，为了本族与汉族不再发生战争，逼辽主立下誓言永不犯宋：“萧峰道：‘是要陛下答允立即退兵，终陛下一生，不许辽军一兵一卒越过宋辽疆界。’”“萧峰大声道：‘陛下，萧峰是契丹人，今日威迫陛下，成为契丹的大罪人，此后有何面目立于天地之间？’”拾起地下的两截断箭，内功运处，双臂一回，璞的一声，插入自己的口。”他牺牲自己的性命而维护了的民族团结。在他的小说中大力弘扬以“侠”为主的中国传统文化观念。这些中国优秀的传统文化以流行的文学样式重新焕发生机活力，并在继承和发展优秀的中国传统文化的过程中，摒弃其中与时代不相符的内涵，实事求是的重新定义传统文化的内涵，赋予它新的生机和活力。

（二）流行文学的社会审美价值

文学具有社会价值和审美价值，社会价值是文学对于人的认识和教育作用，所谓文学的审美作用，就是娱乐功能，也就是文学活动使人们获得快乐的效用。鲁迅在世纪之初接受了西方文学观念后曾经指出：“由纯文学上言之，则以一切美术之本质，皆在使观听之人，为之兴感怡悦。”他强调的也正是文学等“美术”即艺术所包含的娱乐性。而我国的文学一向强调文学的政治教育功能，而随着改革开放，文学的娱乐功能日益受到人们的正视和重视。流行文学在文学的娱乐功能方面是最具代表性的。如琼瑶的现代言情小说，金庸古龙的武侠小说，王朔的官场批评小说等多带给人们带来快乐。但是不同的题材的流行文学作品带给人的满足和快乐是不同的，如琼瑶的言情小说，在20世纪80年代以后，她的作品传入大陆后，引起了言情小说的阅读狂潮，特别是年轻人和学生之间。当时我国大陆