

通俗文艺学

黄洋新 主编

天津社会科学院建院四十周年纪念文集

天津社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

通俗文艺学 / 黄泽新主编. — 天津 : 天津社会科学院出版社, 2019. 11

(天津社会科学院建院四十周年精品文库 / 靳方华主编)

ISBN 978-7-5563-0582-7

I. ①通… II. ①黄… III. ①文艺学—文集 IV. ①I0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第252070号

通俗文艺学

TONGSU WENYIXUE

出版发行: 天津社会科学院出版社

出版人: 张博

地址: 天津市南开区迎水道7号

邮编: 300191

电话/传真: (022) 23360165 (总编室)

(022) 23075303 (发行科)

网址: www.tass-tj.org.cn

印刷: 天津午阳印刷股份有限公司

开本: 880×1230 毫米 1/32

印张: 14.375

字数: 330千字

版次: 2019年11月第1版 2019年11月第1次印刷

定价: 78.00元

版权所有 翻印必究

《天津社会科学院建院四十周年精品文库》

编 委 会

主任委员(主编):靳方华

编 委 会 成 员:钟会兵 施 琪 侯晓韧 张景诗 李同柏

蔡玉胜 张 博 高 潮

总序

《天津社会科学院建院四十周年精品文库》收录了天津社会科学院建院以来的部分精品学术著作和研究成果,即将陆续付梓。该文库的出版是天津社会科学院建院40年来优秀科研成果的集中展示,是对四十年来不懈奋斗的领导和学者们的诚挚敬意,也是对当今接续奋斗的社科院人的热忱激励。作为天津市规模最大、门类最全的哲学社会科学专业研究机构,四十年来,天津社会科学院在众多学科涌现了杨柳桥、吕万和、卞慧新、黎干、孙振、王昌定、王辉、温克勤、罗澍伟、潘允康、周路、包永江、荣长海、张景荣等一大批国内外知名的专家学者,在哲学伦理学、法学理论、历史文化、经济社会等诸多领域贡献了一大批思想深邃、引领学界的研究成果,为繁荣发展中国哲学社会科学做出了突出贡献。借撰写文库序言的机会,谈几点感受。

我们正处在繁荣发展哲学社会科学的新时代。习近平总书记指出,当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。这种前无古人的伟大实践,必将给理论创造、学术繁荣提供强大动力和广阔空间。这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。改革开放以来,中国共产党团结带领全国各族

人民开辟了中国特色社会主义道路,在理论、制度和文化上,形成一系列创新的思想理论、发展理念和实践方略,为人类文明做出了突出贡献。天津社会科学院的发展伴随着改革开放的历史进程,从建院以来的初创奠基、探索前进、改革发展到如今的创新竞进,从站上新起点到迈入新时代,四十年风雨同舟,四十年披荆斩棘,四十年砥砺前行,全体社会科学工作者用忠诚、担当绘就了一幅气势恢宏的历史画卷,谱写了一曲不问浮华的奋斗赞歌。新时代,新召唤,哲学社会科学正面临着空前丰富的素材与题材、空前复杂的命题与试题、空前广阔的机遇与空间,时代是出卷人,人民是阅卷人,我们是答卷人,在这个繁荣发展哲学社会科学的新时代,只有坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聆听新时代的声音,立足新时代的特点,回应新时代呼唤,认真研究解决重大而紧迫的问题,才能真正把握住历史脉络、找到发展规律,推动理论创新,推进咨政建言,提升服务社会的品质。

新时代的哲学社会科学必须毫不动摇地坚持以马克思主义为指导。当今世界,各种思想观念、思维方式、意识形态的交流和碰撞越来越频繁、越来越激烈,给意识形态带来许多新问题、新挑战。以什么样的世界观、方法论来审视世界、引领未来,是哲学社会科学的根源问题。马克思主义是科学的思想体系,是人类思想史上最重要的成果,它揭示了人类社会发展的本质和规律,是科学的世界观和方法论,是我们认识世界、改造世界的强大思想武器。我国革命、建设和改革实践反复证明:中国特色社会主义需要马克思主义,坚持以发展着的马克思主义为指导,是我们事业沿着正确方向胜利前进的根本保证。当今中国,坚持马克思主义就是要不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学,必须

坚持马克思主义指导地位,运用马克思主义观察时代、解读时代、引领时代,真正搞懂面临的时代课题。坚持马克思主义指导地位,需要不断推进实践基础上的理论创新,及时回答时代之问、人民之问,不断开辟马克思主义发展新境界;需要我们用马克思主义的思想武器,提升文化“软实力”和社会主义核心价值观体系建设,用强大的思想武器构筑意识形态领域的钢铁长城;需要我们加强主流意识形态的吸引力、凝聚力,提高主流意识形态的控制力和引导力,同新自由主义、历史虚无主义等各类不良社会思潮和意识形态领域的敌对势力做斗争。

哲学社会科学研究应该“以人民为中心”。与时代同步伐,与人民共命运,关注和回答人民需要的问题,是社会科学工作的生机与活力所在。“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”中国特色社会主义的成功经验蕴含着人民群众丰富实践创造的宝贵经验,为理论工作者的学术创新提供了丰厚土壤和研究样本。以人民为中心,需要我们“引时代明德、为人民立言”,牢固树立为人民做学问的思想,切实承担起以文化人、以文育人、以文培元的重要使命;需要我们认真汲取优秀传统文化中的合理元素,挖掘阐释其中符合时代精神、具有普遍意义的思想精华,为振兴中国学术尽心尽力;需要我们坚持理论与实践相结合,坚持问题导向,善于从实践中提炼经验做法,善于运用哲学观点和社会理论,回答和解决当前面临的矛盾和问题;需要我们唱响主旋律,凝聚正能量,不断巩固人民群众团结奋斗的共同思想基础;需要我们坚持从国家和区域发展的实际出发,聚焦高质量发展要求,努力在中华民族伟大复兴和“五个现代化天津”建设中,服务大局,展现作为;需要我们坚持平实务实,聚焦人民群众所思所想所盼,用通俗易懂的语言,有针对性地解疑释惑,积极回应群众关切,推进马克思主义思想大众化,始终贯

彻理论创新“来自人民、为了人民、贴近人民”的鲜明品格。

哲学社会科学研究要强调精品意识。对社会科学研究成果而言，质量就是生命。大学之大，不在大楼，而在大师；大家之大，不在派头，而在作品。如何锻造学术精品，需要我们以扎根本土、深植时代为基础，在观念和手段结合上、内容和形式融合上进行深度创新，提高作品的思想高度、文化内涵、学术价值。当前，哲学社会科学研究的重要任务是立足中国特色社会主义伟大实践，提出具有自主性、独创性的理论观点，构建中国特色学科体系、学术体系、话语体系，这是产生学术精品的源泉和保障。社科工作者应该围绕“三个体系”建设，深入生活、扎根人民，树立正确的历史观与文化观，拿出真正经得起考验的精品佳作，凭本事说话，靠品质取胜。社会科学研究是一项苦差事，需要勤于思考、甘于清贫、淡泊名利，不畏浮云遮望眼，专心致志地锻造精品。如果不把心思和精力放在创作精品上，只想着追名逐利、走捷径、搞速成，成不了大师、成不了大家。以精品奉献人民，需要耐得住寂寞，经得起诱惑，守得住底线，立志做大学问，做真学问，同浮躁之风、弄虚作假、学术不端划清界限，在学术积累上下功夫，在守正创新上下功夫，不断增强学术积累和创新能力，拿出更多高质量、高水平的科研成果。

藉此为序。向被收入文库的作者和作品致敬！向接续奋斗四十年的天津社会科学院人致敬！向为文库的出版付出辛勤努力的同志们致谢！也衷心希望更多的专家学者立时代潮头、通古今变化、发思想先声、引时代明德、为人民立言，不断涌现出更多的精品佳作、名家大师，不断推进全国一流社科院建设迈上新台阶。

新方华

2019年3月17日

目 录

绪 论	1
第一节 什么是通俗文艺	1
第二节 通俗文艺的价值和地位	9
第三节 研究通俗文艺的目的和方法	18
一、理论联系实际的方法	18
二、历史和逻辑相统一的方法	19
三、比较的方法	20

第一编 发展论

第一章 中国通俗文艺的源流	25
第一节 民谣与诗歌	25
第二节 从神话到小说	39
一、文言小说	41
二、白话小说	48
第三节 异彩纷呈的戏剧艺术	66

第二章 现代通俗文艺的发展	79
第一节 20 世纪初的通俗小说潮	79
第二节 20 世纪 30 年代的大众化文艺运动	83
第三节 伴随革命斗争的通俗文艺	92
第四节 中华人民共和国通俗文艺的沉重步伐	104
第五节 港台通俗文学	110
第三章 新时期通俗文艺的勃兴	121
第一节 新时期通俗文艺的特点	122
第二节 新时期通俗文艺勃兴的原因	128
第三节 新时期通俗文艺的发展与提高	132
第四章 通俗文艺发展的若干规律	138
第一节 通俗文艺的兴衰与变革	138
一、古代与现代的交融	144
二、民族与民族的交融	145
三、文体与文体的交融	148
第二节 通俗文艺的创作方法	150
一、创作方法的走向	150
二、思想观念与创作方法	161
第三节 风格、流派与民族特色	176
一、风格	176
二、流派	180
三、民族特色	183

第二编 创作论

第五章 通俗文艺作品构成要素的特质(上)·····	189
第一节 题材·····	189
第二节 形象·····	194
一、具体可感性 ·····	195
二、概括性 ·····	196
三、具有审美意义。 ·····	199
第三节 人物形象·····	201
一、人物刻画 ·····	201
二、典型形象 ·····	208
三、环境与性格 ·····	214
第四节 情节·····	221
第五节 意蕴·····	226
第六章 通俗文艺作品构成要素的特质(下)·····	232
第一节 结构·····	233
一、结构要为意蕴的丰富、主题的深邃服务·····	233
二、结构要为强有力地展示人物性格和人物命运服务 ·····	234
三、结构要符合生活逻辑和想象逻辑 ·····	235
四、要坚持完整统一与灵活多样的辩证关系 ·····	236
五、结构要顺应大众的审美心理,力求引人入胜·····	238
第二节 语言·····	240
一、通俗化 ·····	240

二、形象化	242
三、充盈感情	244
四、音乐性	245
第三节 表现手法	247
一、描写	247
二、叙述	250
三、抒情	252
四、议论	255
第七章 雅俗文艺的区别与联系	259
第一节 雅俗文艺的区别	259
第二节 俗文艺对雅文艺的影响	265
第三节 雅文艺对俗文艺的影响	269
第四节 雅俗文艺的相互转化	271
一、文体的转化	272
二、时代的转化	273
三、创作主体的转化	274
第八章 通俗文艺的创作	277
第一节 通俗文艺创作的几个重要环节	277
一、坚持创作意图与生活素材的契合	278
二、切实掌握典型化原则	280
三、充分运用两种思维形式	283
第二节 通俗文艺家应具备的修养	288
一、生活修养	289
二、思想修养	292

三、艺术修养	296
第九章 通俗艺术的生产、传播与消费	302
第一节 通俗艺术的创作与生产	302
第二节 通俗艺术与大众传媒	306
一、传播功能	308
二、导向功能	309
三、回馈功能	309
第三节 通俗艺术与文化市场	311
一、精品效应	312
二、热点效应	313
三、明星效应	315
四、宣传效应	316
第十章 通俗艺术的欣赏与批评	319
第一节 文艺欣赏是一种复杂的审美实践	319
第二节 通俗艺术欣赏的规律	322
第三节 切实提高欣赏通俗艺术的水平	327
第四节 积极开展通俗艺术批评	329

第三编 文化论

第十一章 通俗小说	335
第一节 通俗小说的艺术特征	335
第二节 通俗小说的类型	342
一、武侠小说	342
二、侦探小说	344

三、言情小说	346
四、历史传奇小说	347
五、民俗文化小说	349
六、科幻小说	350
第十二章 电影	352
第一节 电影艺术的一般特征	352
第二节 电影艺术的大众审美	357
第三节 电影的分类	362
第十三章 电视	367
第一节 电视艺术的主要特征	367
第二节 电视艺术的审美要点	372
第三节 电视剧的分类	375
第十四章 戏曲	380
第一节 戏曲及其种类	380
第二节 戏曲的基本特征	383
一、以表演艺术为中心的综合性	383
二、以虚拟为基本手法的写意性	388
三、程式性	391
第三节 戏曲的现状与趋向	394
第十五章 曲艺及其他通俗艺术	399
第一节 曲艺	399
一、小曲艺与大曲艺	399
二、曲艺的基本特征	405
第二节 小品	409

一、小品的兴起	409
二、小品的种类与特点	411
第三节 通俗音乐	412
一、通俗音乐及其种类	412
二、流行音乐	413
三、民间音乐	415
四、群众歌曲	416
第四节 通俗舞蹈	417
一、通俗舞蹈及其种类	417
二、民间舞	418
三、交谊舞	418
四、通俗舞蹈的发展趋势	420
第十六章 民间文学	422
第一节 民间文学是通俗文学的重要组成部分	422
第二节 民间文学与作家创作的通俗文学的区别	424
第三节 民间文学的类别	430
一、民间传说	431
二、民间故事	432
三、民间笑话	433
四、民间歌谣	435
原版后记	437

绪 论

第一节 什么是通俗文艺

什么是通俗文艺？这是探讨通俗文艺学首先要弄清的问题，也是最难说清的问题。这是因为目前对通俗文艺的研究很不深入，人们对通俗文艺特点的认识和范围的界定很不一致，真可谓众说纷纭。这里，我们只能在众说的基础上，表明自己的观点。

郑振铎先生在《中国俗文学史》(1938年版)中，开宗明义地说：

何谓“俗文学”？“俗文学”就是通俗的文学，就是民间的文学，也就是大众的文学。换一句话说，所谓俗文学就是不登大雅之堂，不为士大夫所重视，而流行于民间，成为大众所嗜好、所喜悦的东西。

郑先生的看法是有代表性的。它代表了20世纪三四十年代人们对通俗文艺的普遍观点。

但是，随着时间的推移、文艺的发展变化，这个看法就值得进一步

研究了。

首先,“通俗文艺”和“大众文艺”这两个概念是否相等?

大家知道,20世纪30年代,我国开展了有一定声势的大众文化运动,旨在以文艺开启民众的心智,灌输新的思想。从当时运动的实际看,通俗文艺与大众文艺的内涵确实是相通的。只有通俗的,才能为大众所理解、所接受;反过来说,文艺的大众化必然要求文艺的通俗化。赵树理说,通俗化“应该是‘文化’和‘大众’中间的桥梁,是‘文化大众化’的主要道路”^①。把两者之间的关系说得很清楚明白。因而在很长的时间里,人们把“通俗文艺”和“大众文艺”视为同一的东西而互相混用。问题是今天还有不少学者沿用这个观点。如郑明俐在《通俗文学与纯文学》(1994)一文中说:“通俗文学意即大众文学,这社会大众所喜欢阅读的文学作品,通常也正是中下层文化的具体表现。”^②门岗、张燕谨先生在《中国俗文学史》中也说:“所谓俗文学,简言之便是人民大众的文学。”这种约定俗成的观点当然不能说是错。但是笔者以为,现在应当仔细地辨析它们之间的差异,而不应再混同使用了。原因何在呢?

问题的关键在于:通俗文艺是一个文本概念;大众文艺是文艺的主体概念。前者是对一类文艺现象的表现形式和思想内涵的特征的美学概括;后者是对文艺服务对象群体的社会学概括。尽管从不同角度提出的这两个概念有其相通之处,但它们的内涵和外延的差异还是很大的。这种差异在社会日益发展的新形势下,就更加显豁地表露出来。比如说,在20世纪三四十年代,工农大众的文化水平很低,他们能够阅

① 赵树理:《通俗化“引论”》。

② 郑明俐:《通俗文学与纯文学》,《通俗文学评论》1994年第1期。

读的是那些浅显的通俗小说,他们喜爱听的是评书和相声之类的说唱艺术,他们所喜爱看的是各种戏曲。对于属于雅文学的五四新文学作品,他们就难以接受。茅盾感慨地说:“新文艺已经有十多年的历史……但是新文艺的读者依然只是知识分子和青年学生,新文艺还不能够深入大众中。”^①这表明,那时大众的文艺欣赏基本是在通俗文艺圈子内,对于各类高雅的艺术作品,是没有能力问津的。在这种情况下,大众化和通俗化是一致的。进入20世纪八九十年代,人民大众的文化面貌和艺术欣赏发生了很大的变化。除了少数穷困偏远地区的农民文艺欣赏水平较低以外,广大城乡的人民群众,特别是城市的市民,文艺欣赏水平大为提高。他们不仅欣赏各类通俗文艺作品,而且能够欣赏诸多高雅的文艺作品。比如说,前面提到的五四以来的新文艺作品,早已为人民群众所接受而成为他们的基本读物。当代创作的属于高雅型的新作品,也和通俗文学一样走进大众的文化生活中。如果说在文学领域中如此,那么,在其他艺术领域更是如此。比如说维也纳新年音乐会,演奏的都是施特劳斯家族创作的名曲,无疑是高雅艺术,当它借助电视这个现代传媒进入亿万家庭的时候,受到了各阶层群众的热烈欢迎,绝不是像有些人所想象的,只有少数高层人士和文化精英才是它的欣赏者。又如我国已经举办了几届电视音乐大赛,比赛时,都是分美声唱法、民族唱法和通俗唱法三个类别进行。按照通行的看法,美声唱法属于高雅音乐;而民族唱法和通俗唱法则属于通俗音乐。作者曾经注意了解这几类音乐的接受者的情况:是否依身份和文化的高低而选择

^① 茅盾:《文艺大众化问题》,《文艺大众化问题讨论资料》,上海文艺出版社1987年版,第380页。