中小学美育知识文库

美的陶冶

（一）

——文学欣赏

蒋卫杰摇候锦摇编

海南出版社

需要全本请访问 www.ertongbo

中小学美育知识文库
蒋卫杰摇主编
*
海南出版社出版发行
全国新华书店经销
河北省保定市西城胶印厂印刷
*
苑藏拼元怨圆毫米摇猿园开本摇苑圆陨藏印张摇员园猿千字
员怨怨元年 员月第 员版摇员怨怨年 员月第 圆次印刷
印数：员藏园原圆园园园册
陨杂晕苑原藏园园苑原员园园园原员郧· 猿怨怨
定价：怨园园元

文学欣赏

第一章摇文学之美 ……（员
第一节摇人类审美意识的发生与文学的产生 ……（员
第二节摇文学的基本属性——审美性 ……（苑
第三节摇文学特殊的美学特征——语言艺术 ……（圆苑
第四节摇文学作品的构成 ……（猿源
第五节摇文学欣赏与文学功能的实现 ……（源愿
第二章摇小说欣赏 ……（缘源
第一节摇小说的内涵 ……（缘源
第二节摇小说的源起与发展 ……（缘愿
第三节摇小说的情节 ……（远愿
第四节摇小说的人物 ……（苑愿
第五节摇小说的修辞 ……（愿园
第三章摇诗歌欣赏 ……（愿愿
第一节摇诗歌本体论 ……（愿愿
第二节摇诗歌的美学形态 ……（员园缘
第三节摇诗歌的艺术手法 ……（员圆源
第四节摇诗歌的鉴赏 ……（员猿愿
第四章摇散文欣赏 ……（员缘园
第一节摇散文鉴赏及其理论概述 ……（员缘园
第二节摇现代散文诸种体例 ……（员园缘

第三节摇散文发展历程概述 ……（贡园
第四节摇中国现代散文家评介 ……（贡苑

第一章摇文学之美

第一节摇人类审美意识的发生与文学的产生摇摇摇

一、人天生就有爱美之心吗

在了解什么是文学之前，还是先让我们了解一下什么是审美意识。因为在我们看来，文学是艺术中的一个门类，凡是艺术总是要给人们带来美感的。

审美意识是人类所特有的一种精神现象，如果我们给审美意识下个定义，那它就应该是人类在欣赏美、创造美的活动中所形成的思想和观念，是客观存在的各种审美对象（也就是那些可以让人们进行审美欣赏的东西）在人们头脑中的能动反映，我们通常把它叫做美感，它包括审美活动的各个方面和各种表现形态，其中审美感受构成了审美意识的核心。

审美意识并不神秘，我们不是经常说“爱美之心人皆有之”和“人天生就是爱美的”吗？这些话听起来有一定的道理。“爱美”一是指喜欢美的事物，也指愿意让自己美

需要全本请访问 www.ertongbo

起来。从我们每个人讲，人人都是爱美的；从人类的整体讲，早在原始时代，人们就开始了艺术活动。但如果“人天生就有爱美之心”这句话用来说从人类原始社会诞生一开始人们就懂得了审美，就显得不那么准确了。因为那个时候，虽然有了我们今天看起来可以称得上艺术品的东西，如用石器、骨器等做的装饰品，但那时这些东西有着和今天完全不同的用途，许多东西都带有一定的实用目的，反映了当时社会内部的一些关系，是那个时代生活所必需的。原始人的自我意识还是比较弱的，审美注意力与对其它目的的追求混杂在一起，许多东西在他们看来究竟是有实际的效用还是其中包含有美的因素，往往搞得不十分清楚，而且有些实用价值甚至还是虚幻的，如佩带某些饰物是为了避邪或是为了宗教用途。那时，正在向严酷的大自然争取生存权利的原始人尚无暇顾及审美，我们今天称做美的原始艺术在当时是为了生产需要，主要是为了获取实用效益，并不单纯为了审美。《吕氏春秋·古乐篇》中记载了中国远古时代的一个舞蹈：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕：一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰建帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极。”这样的舞蹈中模仿了农作物的长势和禽兽的举动，表明在当时人们的主观目的里是为了感应和调动“天”、“帝”、“地”，祈求在狩猎、收获等实际生产中得到帮助。

人生活在这个世界上，有着各种需要，有物质的需要也有精神的需要，有低级的需要也有高级的需要。人与动物有本质的不同，就在于人能够自觉主动地通过劳动生产来满足自己的需要，而不是消极地适应自然。在与客体进行物质交

换的过程中，人的本质力量就会得到进一步发展，逐步产生出比生存需要更高级的享受需要和发展需要。享受是在实际物质需要被满足而且产生生理快感后，对心理快感的进一步需求。发展与人追求自身各方面（尤其是精神方面）的完善相联系，是人类社会发展的内在动力。它们决定了人在精神上的需要。健康的精神需要更多地表现了人的社会性，常常成为人类文明程度的重要标志。审美需要这种高级的精神需要是人的需要发展的必然结果，成为人的需要系统中不可缺少的组成部分，它要求一种直接呈现于人们感官的认知活动即审美欣赏，是一种纯粹的心理需要。

审美意识是用来满足审美需要的，但它不是与天俱生的，而是在社会实践过程中逐渐萌发的，它的产生经历了一个漫长的历史过程。人们的心理随劳动实践而发展。人们在改造自然的过程中，人的创造力得到了实现，人们也逐渐学会了在自己创造的对象中欣赏到自己的创造力，从而产生了创造的喜悦，在实用性的基础上又加上了审美性，人们也开始以美的规律创造世界。这个时候，劳动过程和结果成为人类表现和认识自己的本质力量并从中获得精神愉悦的对象，审美的特点就显得相对独立了。当人们能够自觉地意识到自己可以获取这种需要，看到一些东西不是先立即想到它们的实际用途，而是把它们当作观赏的对象，感到的是心理上的愉快，获得的是审美感受时，我们才能说人类的审美意识由此产生了。随着社会实践的发展，不仅社会生活在进步，而且人自身也在不断发展，人们的审美感受能力增加了更多的社会性内容，不断与生理快感相脱离，审美意识也得到了进一步的独立和发展。

·猿

二、文学是人类社会实践的产物

人们对文学艺术起源的探讨是由来已久的。千百年来人们对这一问题提出了这样那样的解释，都试图从某一方面揭开这一古老的奥秘。其中有四种说法影响最大，这就是（员 模仿说：认为艺术是模仿自然和社会生活，而模仿是人的自然天性；（圆 情感表现说：认为感情的表达是文学艺术发生的动力，人具有表现自己感情的本能；（猿 游戏说：认为美感和艺术产生于人过剩精力的渲泄，由感觉的冲动激发形式的冲动并结合成为游戏冲动，于是超出实用范围，成为一种享乐；（源 巫术说：认为原始艺术活动实际上是原始宗教的表现，人们为了借这虚幻的形式以期获取实际利益，不惜花费精力使之臻于完美，慢慢地宗教因素退去，从而成为独立的审美活动。

这几种文学艺术起源说从不同的方面探讨了文学艺术起源的条件和原因，形成了考察的多维结构系统，但由于认识论基础上的问题，还各自存在着局限性。模仿说揭示出自然是艺术最初的对象，还包含着对人由动物发展而来的心理机能的认识，但此说不能涵盖原始社会艺术起源的全部情况，因为构成艺术形象的主要因素并非是简单的自然形象加上人工创造，而是两种因素在相遇时产生的新质。情感说进一步阐述了文艺形象的发生是人类一项特殊性质的文化成果，是大脑的生理机能和心理机能发展的产物，不仅与人的心理能力有关，也随审美需求而发展，但促使艺术发展的动因远不止是情感的表达，其它如艺术发生过程中的形式因素也不能忽视。游戏说所涉及的演化过程说明游戏已有了初步鉴赏功

能成分，但艺术的产生应该是建立在内在心理同外在世界的适应与调整的基础上，不能脱离社会实践而偏重于从生理特征去探讨。巫术说说明人把超自然的力量归因于自身，反之把超人性的力量归结于自然，由此来促使艺术思维方式的产生，实用意识可以过渡到审美意识，但此说仍未认清艺术产生的根本动力是社会实践，把艺术产生的动因和中介相混同了。

马克思主义关于“艺术起源于劳动”的学说，才科学地论证了文学艺术起源和人类物质生产劳动的必然的联系，深刻阐述了文学艺术产生的第一动力和最终根源，从根本上解决了文学艺术活动发生的基础。生产劳动不仅为人们提供了物质的实用对象，而且为人们提供了审美对象。随着人类社会的发展，从最先作为实用的物质对象中逐渐分化出了专门供人们欣赏的独立审美对象，这就是艺术。艺术的出现适应了人们越来越丰富的审美需要，它是人类实践尤其是劳动的结果。

生产劳动创造了世界，创造了人自身，也创造了从事文学艺术活动的生理条件，如发达的手、脑和感觉器官等。不仅文学艺术创作的物质前提是由劳动创造的，而且原始文学艺术的内容、形式及其产生过程，都与生产劳动存在着必然联系。《淮南子·道应训》中说：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌。”鲁迅在以后进一步证实道：“我想，人类是在未有文字之前，就有了创作的，可惜没有人记下，也没有法子记下。我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必需发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力

·缘
需要全本请访问 www.ertongbo

了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育派’。”① 有节奏的声响、呼喊与意义结合在一起，可以看成是最早的诗歌形式。当然这不过是一种“前文学”的雏形，说明了文学艺术的产生起源于人们的生产劳动，而只有结合上审美意识，才能真正使文学艺术有了质的意义。作为真正的文学活动，创作者的思维和语言都要摆脱原始状态，用以自由地反映生活、抒发感情，而不必再和生产劳动发生直接联系。直到人们再听到“杭育杭育”等这样富有节奏性的音响，想到的却不再是生产劳动，而是在心理上产生一种精神的愉悦，我们就可以说，作为艺术的文学由此开始萌芽了，并为以后更成熟的文学创作积累了必要的条件。通过这个历史阶段，人类积累了对自然规律的认识，积累了按照人类的各种不同需要改造自然的能力，积累了人类的审美意识，积累了人类的审美感受能力和表达这种审美感受的手段和技巧。

随着社会生产力的发展，出现了社会分工。分工是社会进步的重要标志，它对文学艺术的发展产生了巨大的推动作用。尤其是在体力劳动和脑力劳动分工之后，文学艺术创作从物质生产中分化出来，成为一个相对独立的精神生产部门，更多地摆脱了物质实用功利性，更集中地体现出人的审美意识，更加观念化。在此基础上有了专门从事文学艺术创

---

① 鲁迅《且介亭杂文·门外文谈》（人民文学出版社[illegible]年）第[illegible]页。

作的艺术家，他们摆脱了物质生产劳动，一心一意地去从事文学艺术创作，有更优越的条件去发展自己的艺术思维，掌握更丰富的创作手段和技巧，使艺术形式由单一发展到多样，由粗糙转变为精细，创作出更多符合人们日益发展的审美需要的艺术品来专门供人们去欣赏。而且在历史继承的基础上，艺术家们的创作总的来说一代更比一代有发展。文学作为艺术的一个部门从原始艺术整体中分离出来后，表现内容越来越广博，形式越来越精美，种类越来越丰富，因此文学也越来越具有审美功效。这样，经过一个漫长的历史过程，文学也演进成我们今天意义上的文学。

第二节摇文学的基本属性
——审美性摇摇

一、文学是对社会生活的能动反映

文学在最高层次的社会本质上属于一种社会意识形态，它是客观现实在作家头脑中能动反映的产物。产生于人类社会实践过程中的文学现象，一开始就作为社会生活的反映而出现。随着社会生产力的提高和文学自身的发展，文学摆脱了对生产劳动的直接依赖，扩大了对社会生活的反映范围。我们可以说，一切文学都是社会生活的反映。就具体作品而言，可以看出：

（员 直接抒发内心感情的作品和直接描绘生活景象的作品，都是社会生活的反映。只不过在具体的表现方式上，后者是在作者对生活体验后，再把自己的体验还原为生活的

具体面貌加以表现；而前者并不需要再还原为生活的具体面貌，而直接表现内心体验到的感情，虽然常常看不见对精神以外现实的描绘，却也正是反映了现实。

（圆 描写自然物的作品反映社会生活，是从艺术形象所渗透的思想感情、所寄寓的理想愿望中体现出来。只要不脱离具体的社会生活环境和作家的社会地位、思想、立场等条件，就能了解到作品中所反映的社会生活内容。柳宗元的《江雪》：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”短短二十字，勾勒出一片静寂寥廓的景象。冷峻的千山万径间独显出来的渔翁形象，正是诗人在仕途失意后企图超脱俗世纷扰、保持人格独立的精神写照，显示出落拓不羁、遗世独立的情趣。

（猿 神话、童话及其他充满幻想作品中的想象和虚构，也以现实生活为基础，其中所描写的矛盾斗争，仍是现实生活中矛盾斗争的反映，不过通过作家的幻想，对实际生活作了极大的夸张和变形。鲁迅就曾说过：“天才们无论怎样说大话，归根结蒂，还是不能凭空创造。描神画鬼，毫无对证，本可以专靠了神思，所谓‘天马行空’似的挥写了，然而他们写出来的，也不过是三只眼，长颈子，就是在常见的人体上，增加了眼睛一只，增长了颈子二三尺而已。”①

（源 现代派文学作品常常失去传统文学的基本特征，难以准确地反映社会生活的一些方面，但作为文学现象来说，也是在一定社会生活的基础上发生的，从中可以看出某

---

① 鲁迅《且介亭杂文二集·叶紫作〈丰收〉序》（人民文学出版社，[illegible]年）第[illegible]页。

些人的精神状态和思想情绪。如法国的超现实主义文学极度突出人的内在意识和心灵感受及梦幻，强调下意识书写，使词与词、句与句的组合衔接达到纯粹偶然和随意，创造出令人眼花缭乱的语言效果和无法说清的意义，实际上它反映出第一次世界大战造成的传统价值观念的信仰危机，超现实主义文学作品就成了作家针对虚无主义的说教和大众愚妄的乐观主义所开的“救世良方”。

所以我们认为是人类客观的社会生活为文学创作提供了大量材料，作家应该无条件地首先向生活学习，把社会生活作为文学创作的依据和范本。另一方面，文学创作也要继承传统，阅读前人的作品，学习前人的创作经验，以提高自己认识生活、概括生活的能力，有时还要借鉴前人表现过的题材和内容。但这是为了表现今天的生活，这种再创作也要从现实生活出发，不仅要了解和研究当时当地的生活，还必须借助自己的直接生活经验，立足于对现实生活的认识和体验去处理旧的题材。前人作品中表现的内容也是从前人所处的社会生活中得来的，“是古人和外国人根据他们彼时彼地所得到的人民生活中的文学艺术原料创造出来的东西。”① 毛泽东的结论十分精辟，他说：“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏，这是自然形态的东西，是粗糙的东西，但也是最生动、最丰富、最基本的东西；在这点上说，它们使一切文学艺术相形见绌，它们是一切文学艺术的取之不

---

① 毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东论文艺》（人民文学出版社，[illegible]年，第[illegible]页。

尽、用之不竭的唯一源泉。”①

文学反映社会生活并非消极的摹写和简单的复制，而是积极能动的创造，有取舍有加工。文学作品是社会生活在作家头脑中能动反映的产物，是反映主体与被反映的客体相互作用的结果，是表现和再现的统一。作家反映社会生活时，总是将其审美理想、美学观点、对生活的看法、对人生的理解以及思想情操、意志感情等渗透和熔铸到所反映的社会生活中去，把他对生活的、政治的、道德的、社会的、审美的评价和对生活的反映联结、统一在一起，对生活原料进行选择、提炼，以至加工、改造，从而表现出自己的意愿和评价。

作家所创造的是一种“第二自然”，本质上是作家的精神产品，它包含主客观两方面的因素，其中社会生活的客观因素是基础，作家的主观因素是主导。作家不可能凭借纯客观的材料进行创作，只有以痛苦或快乐的情感去统帅生活材料，才能真正进入创作状态，创作出具有丰富内涵和审美价值的文学作品。社会生活内容与作家的思想感情相结合，形成审美意象，由此形象特征更鲜明、更生动、更符合生活的本质，然后再把头脑中孕育出的审美意象表现为作品中的艺术形象，通过高超的技巧使完美的艺术形式和深刻的内容统一起来。这种体现于艺术地认识和表现社会生活中的主观能动作用不等于主观随意性，只有主客观达到统一，才能创造出真正的艺术作品。割裂主客观的联系，排斥任何一方，都

---

① 毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东论文艺》（人民文学出版社，[illegible]年，第[illegible]页。

将影响文学反映社会生活的真实性和深刻性，从而陷入自然主义或形式主义的误区。

文学能动地反映社会生活所追求的是要达到一种艺术真实。鲁迅说过：“ 艺术的真实非即历史上的真实，我们是听到过的，因为后者须有其事，而创作则可以缀合，抒写，只要逼真，不必实有其事也。”① 可以说，艺术真实是建立在生活真实上的一种更高程度的真实，是文学的生命。在文学作品中，写了生活中某些事实不等于真实，写出生活中某些方面的真实也不等于有了真实性。只有揭示出某种客观生活真理，又体现出生活发展趋势的真实，才有真实性。艺术真实就是文学作品反映社会生活所达到的正确程度，经过作家对实际生活进行正确的选择、提炼、加工、创造，通过艺术形象反映出来的生活的某些本质方面。虽然它已在生活真实的基础上由于作家的评价、想象、虚构作了改动，不再是生活的原有形态，但因作为其基础的社会生活是真实的，从中所体现出作家的真情实感又被读者真切地感受到，于是在一种审美体验中印证出文学内在的艺术真实性。这里，艺术形象中的生活真实、作家的真情实感和被唤起的读者的亲切感受被有机地统一在一起了。基于这一点，就要求我们的作家要善于在对社会生活广泛地观察体验中，对大量生活事实进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的选择分析，透过现象见本质，使作品的艺术真实性既符合客观的历史逻辑，又符合审美的心理逻辑。

---

① 鲁迅《致徐懋庸》，《鲁迅全集》第十二卷（人民文学出版社，[illegible]年）第[illegible]页。

高明的作家对社会生活分析、选择、集中、概括而塑造成的艺术形象，常常是既有个性特征，又有较完整的社会意义，比实际生活更高，达到了一种艺术真实，给人以强烈印象，在一定程度上更集中、更鲜明、更深刻地揭示了社会生活的本质，表现了历史发展的某些必然规律，足以帮助人们了解现在，推断将来，起到举一反三的作用。这样创作出来的文学作品不但具有更高的审美价值，而且具有更深远广泛的社会历史内涵和更高的思想认识价值。文学达到这种更高真实的途径是对艺术典型的创造。

毛泽东在说明了人类社会生活是文学艺术的源泉后，更强调地指出："文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。"① 这说明文艺的典型化过程就是作家面对纷纭复杂的社会生活现象，善于选取那些更有普遍真实性的东西，加以提炼和概括，以求达到既出人意料之外又在情理之中的艺术效果。这不是造成概念和理论系统的科学思维过程，而是孕育鲜明生动的个性化形象的艺术审美创造过程。典型化也并非对生活的拔高，而是把生活美概括为艺术美，使艺术美表达出生活美所不可能显示出的境界。

文学的艺术真实性和典型性，是两个互相联系而侧重点又有所不同的方面。真实性要求从客观实际出发，按照生活本貌来反映生活，再现现实中个别的、具体的、富有特征意义的生活现实，使作品具有艺术真实性。其中，人物的塑造

---

① 毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东论文艺》（人民文学出版社，[illegible]年），第[illegible]页。

要求通过真实的细节描写，对有代表性的性格作鲜明、生动、丰富的个性刻画，创造出真实可信的人物形象。“ 细节的真实 ” 是达到艺术真实的重要手段，因为如果一部作品中不正确的细节出现得过多，就会影响整个作品的真实性。艺术真实性的一种重要品格或属性，就是再现社会生活的合理性，也就是写出社会生活本身所固有的因果关系。典型性的侧重点是强调文学创作要反映出社会时代的本质特征，使作品的艺术真实性达到时代或历史真实的高度。表现在人物塑造上，就要求再现典型环境中具有高度典型性的人物。文学典型化首先应着眼于生活中的矛盾冲突，着力于矛盾和斗争的典型化，通过表现包括重大矛盾在内的各式各样的矛盾冲突，广阔反映出社会生活的各个方面。

总之，在文学创作中首先要着眼于表现丰富多彩的社会生活内容和人物性格。作家必须先从观察和研究生活在一定社会关系中的具体人的个性、特殊性出发，才能塑造出各种各样的人物形象来。文学创作的典型化只有从个性、特殊性而不是从共性、普遍性出发，才能正确表现社会生活，使其达到象 “ 更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，更带普遍性 ” 所要求的艺术境界。

二、文学是用艺术思维进行的审美创造活动

文学对社会生活的能动反映是一种审美的反映，文学作品是作家通过审美想象创造出的一个源于现实，又不同于现实，而是相似于现实的绚丽多彩的艺术世界。

文学能动地反映社会生活所依赖的是艺术思维。艺术思维和科学、哲学思维的区别正在于：（员 科学、哲学思维

需要全本请访问 www.ertongbo