

目 录

序.....	(员)
编著说明.....	(员)
一、文学鉴赏总论.....	(员)
摇摇(一)文学鉴赏的性质、特点和社会意义.....	(员)
摇摇摇摇什么是文学鉴赏.....	(员)
摇摇摇摇文学鉴赏的主观性与客观性.....	(猿)
摇摇摇摇文学鉴赏的社会意义.....	(源)
摇摇(二)文学鉴赏的过程.....	(远)
摇摇摇摇虚静心境和审美注意.....	(远)
摇摇摇摇审美感受和再造想象.....	(远)
摇摇摇摇审美判断和审美评价.....	(苑)
摇摇摇摇审美感知和体验玩味.....	(愿)
摇摇(三)文学鉴赏的方法.....	(怨)
摇摇摇摇了解背景,知人论世.....	(怨)
摇摇摇摇要用艺术的眼光来鉴赏作品.....	(员)
摇摇摇摇联想比较的方法.....	(猿)
摇摇摇摇破文入情,以意逆志.....	(源)
摇摇摇摇由表入里,层层拓展.....	(缘)
二、诗歌鉴赏分论.....	(员)
摇摇(一)鉴赏诗歌,要了解诗歌的性质、类别和特点.....	(员)
摇摇(二)鉴赏诗歌,要从语言入手.....	(圆)
摇摇(三)鉴赏诗歌,要善于捕捉形象、品辨韵味和领略意境.....	(圆)
摇摇(四)鉴赏诗歌,要深入领悟情中之理.....	(猿)
摇摇(五)鉴赏诗歌,要体察诗人的人格美.....	(猿)

摇例文作品：

摇摇柏舟(邶风)	《诗经》(獭)
摇摇国殇	屈原(獭)
摇摇短歌行	曹操(獭)
摇摇咏荆轲	陶渊明(獭)
摇摇春江花月夜	张若虚(獭)
摇摇远别离	李太白(獭)
摇摇秋兴八首(其一)	杜甫(獭)
摇摇长恨歌	白居易(獭)
摇摇关山月	陆游(獭)
摇摇水龙吟·登建康赏心亭	辛弃疾(獭)
摇摇天净沙·秋思	马致远(獭)
摇摇咏史	龚自珍(獭)
摇摇太阳吟	闻一多(獭)
摇摇雨巷	戴望舒(獭)
摇摇北方	艾蕨(獭)
摇摇青纱帐——甘蔗林	郭小川(獭)
摇摇乡愁	余光中(獭)
摇摇致橡树	舒婷(獭)
摇摇普罗米修斯	拜伦(獭)
摇摇西风颂	雪莱(獭)

三、散文鉴赏分论	(獭)
摇摇(一)关于散文的概念、分类与特点	(獭)
摇摇(二)鉴赏散文必须把握散文“形散神不散”的主要特点	(獭)
摇摇(三)应搞清作品的线索,领会作者精巧的构思	(獭)
摇摇(四)要善于领悟散文作品的意境美	(獭)
摇摇(五)注意品鉴散文作品的语言美	(獭)

摇例文作品：

摇摇郑伯克段于鄢	《左传》(獭)
摇摇李将军列传(节录)	司马迁(獭)
摇摇兰亭集序	王羲之(獭)

摇摇段太尉逸事状	柳宗元(员圆)
摇摇文与可画篋筍谷偃竹记	苏辙(员圆)
摇摇秋夜	鲁迅(员圆)
摇摇五月卅一日急雨中	叶圣陶(员圆)
摇摇翡冷翠山居闲话	徐志摩(员圆)
摇摇往事(一之十四)	冰心(员圆)
摇摇生	巴金(员圆)
摇摇急流	刘白羽(员圆)
摇摇女孩子的花	唐敏(员圆)
摇摇体育颂	顾拜旦(员圆)

四、议论文鉴赏分论	(员圆)
摇摇(一)议论文的性质、范畴和特点	(员圆)
摇摇(二)鉴赏议论文 应抓住论点、论据、论证三要素	(员圆)
摇摇(三)鉴赏议论文 要注意分析作品的说理艺术	(员圆)
摇摇(四)鉴赏议论文 要注意体会作品的文气	(员圆)
摇摇(五)鉴赏议论文 要仔细品鉴语言上的特色	(员圆)

摇摇例文作品：

摇摇《大学》(节录)	《礼记》(员圆)
摇摇《中庸》(二章)	《礼记》(员圆)
摇摇谏逐客书	李斯(员圆)
摇摇典论·论文	曹丕(员圆)
摇摇进学解	韩愈(员圆)
摇摇与高司谏书	欧阳修(员圆)
摇摇读《孟尝君传》	王安石(员圆)
摇摇与友人论学书	顾炎武(员圆)
摇摇论毅力(节选)	梁启超(员圆)
摇摇杭州西湖生成的原因	竺可桢(员圆)
摇摇论快乐	钱锺书(员圆)
摇摇《科学发现纵横谈》二则	王梓坤(员圆)
摇摇论学问	培根(员圆)
摇摇我的世界观	爱因斯坦(员圆)

五、小说鉴赏分论	(灵缘)
摇摇(一)小说的性质、特点与分类	(灵缘)
摇摇(二)鉴赏小说应抓住人物形象作具体剖析	(灵缘)
摇摇(三)注意把握作品的情节和结构	(灵缘)
摇摇(四)深入挖掘作品主题	(灵缘)
摇摇(五)注意品鉴小说的语言特色	(灵缘)

摇摇例文作品：

摇摇辘轳崔宁	《京本通俗小说》(灵缘)
摇摇婴宁	蒲松龄(灵缘)
摇摇宝玉挨打	曹雪芹(灵缘)
摇摇风波	鲁迅(灵缘)
摇摇蓁竹山房	吴组缃(灵缘)
摇摇春之声	王瑶蒙(灵缘)
摇摇米龙老爹	莫泊桑(灵缘)

六、戏剧文学鉴赏分论	(灵缘)
摇摇(一)戏剧文学的性质、分类及审美特征	(灵缘)
摇摇(二)尖锐、集中的戏剧冲突	(灵缘)
摇摇(三)引人入胜的故事情节	(灵缘)
摇摇(四)动作性和个性化的语言	(灵缘)
摇摇(五)深刻积极的思想内容	(灵缘)

摇摇例文作品：

摇摇关大王独赴单刀会(第四折)	关汉卿(灵缘)
摇摇茶馆(第一幕)	老舍(灵缘)
摇摇哈姆雷特(第三幕第一场)	莎士比亚(灵缘)
摇摇日出(存目)	曹禺(灵缘)
摇摇蔡文姬(存目)	郭沫若(灵缘)
摇摇玩偶之家(存目)	易卜生(灵缘)

七、影、视文学鉴赏分论	(灵缘)
摇摇(一)影、视文学的性质、特点和分类	(灵缘)

摇摇(二)鉴赏影、视文学要把握它的视觉形象和时空感	(圆)
摇摇(三)鉴赏影、视文学要注意掌握结构和节奏上的特点	(圆)
摇摇(四)鉴赏影、视文学要了解蒙太奇的性能及作用	(圆)
摇摇(五)注意品鉴影、视文学作品的语言特色	(圆)
摇电影例文作品简介(存目):	
摇摇马路天使	袁牧之(猿)
摇摇一江春水向东流	蔡楚生、郑君里(猿)
摇摇青春之歌	杨沫(猿)
摇摇林家铺子	夏衍(猿)
摇摇早春二月	谢铁骊(猿)
摇摇林则徐	吕岩、叶元(猿)
摇摇英雄儿女	毛烽、武兆堤(猿)
摇摇天云山传奇	鲁彦周(猿)
摇摇黄土地	张子良(猿)
摇摇牧马人	李准(猿)
摇摇红高粱	陈剑雨、朱伟、莫言(猿)
摇摇秋菊打官司	刘恒(猿)
摇摇党同伐异	[美]戴维·沃克·格里菲斯(猿)
摇摇战舰波将金号	[前苏联]谢尔盖·爱森斯坦(猿)
摇摇母亲	[前苏联]纳坦·扎尔赫伊(猿)
摇摇公民凯恩	[美]匀·允·曼凯维奇、奥逊·威尔斯(猿)
摇摇王子复仇记	[英]劳伦斯·奥立弗、艾伦·登特(猿)
摇摇罗生门	[日]桥本忍、黑泽明(猿)
摇摇巴顿将军	[美]弗朗西斯·科波拉、爱德蒙·诺斯(猿)
摇摇远山的呼唤	[日]山田洋次、朝冈义隆(猿)
附录 参考书目	(猿)
后记	(猿)

序

我国的高等教育已发展到素质教育阶段,高水平的文化素质教育,必须要有高质量的教材作保证,特别是教材的导向性。多年来,我们坚持将研究成果运用于教学中,并在实践中不断改进和更新,得到师生们的肯定和好评。今天摆在大家面前由人民文学出版社正式出版的《文学鉴赏导读》,是北京市高等教育精品教材建设立项项目的研究成果。它是在原教材成果的基础上,汲取多年使用自编教材的经验、教训和学术界最新成果而取得的。

大学语文课能否充分发挥作用,能否达到该课程设置的目 的,当然与许多因素有关,但是有无适用的教材则是基础。目前,大学语文的教材多为作品选集,在教学方法上也往往采用“单打一”。大学生中,尤其理工科大学生中,对文学作品的理解、鉴赏能力偏低。由于长期以来应试教育的弊病、高考指挥棒的驱动及高中阶段文理分家等诸多原因,致使大学生文化素质教育受到很大削弱。根据这个实际状况,我们从文学理论的众多内容中选择了与大学生关系最为密切的“文学鉴赏”这个专题,经过几番的更新和修改,最后编著成《文学鉴赏导读》教科书。它不仅通过一篇篇作品的教学具体指导学生提高阅读、理解和表达能力,而且更主要地还从总体上去提高他们的鉴赏水平。如果离开鉴赏理论的正确引导,离开各种体裁鉴赏知识的指导,这种能力是难以提高的。文学鉴赏中的审美判断是关键,所谓审美判断是对作品中的思想内容、艺术形式,包括人物、景物、场面、结构、细节和语言等各方面从鉴赏的角度做出正确的分析和评价。对作品分析得愈透彻深刻,评价就会愈公允正确。反之,就会失之偏颇,甚至曲解作品。毛泽东同志曾说:“感觉到了的东西我们不能立刻理解它,只有理解了的东西我们才更深刻感觉它。”审美判断在文学鉴赏中具有非常重要的意义,倘若没有正确的审美判断,鉴赏者就不可能理解作品中艺术形象所体现的社会生活的本质意义,也不可能更深刻理解作家的创作意图,那么,鉴赏者就无法从作品中获得有价值的东西。因此,编著此类教科书,对进一步提高教学水平,充分发挥大学语文课在提高大学生文化素质方面的作用,富有实实在在的意义。它既符合高等教育的特点,又符合当前改革开放形势的发展要求。我们编著的教材的开篇是文学鉴赏总论,它从文学鉴赏的性质、特点和社会意义、文学鉴赏的过程、文学鉴赏的方法等几个方面作了较为全面、简洁的阐述。接着是诗歌

的鉴赏、散文的鉴赏、议论文的鉴赏、小说的鉴赏、戏剧文学的鉴赏和影视文学的鉴赏等六个文体鉴赏的分论。在各分论之后,均附有若干篇古今中外典范作品作为例文。如“诗歌鉴赏分论”这一部分,按文学史的时间顺序,从古今中外作品中精选出二十首名篇佳作,诗歌鉴赏分论则紧密结合这些作品,从五个方面进行论述,这样,课堂上老师讲授的诗篇虽然有限,但是,同学们学到了鉴赏诗歌的原理,掌握了鉴赏诗歌的方法与本领,学生靠它可以自学更多的作品,而且终生受用不尽。培养这种能力,可以做到“教人以渔”。古人说得好:“授之以鱼,不如授之以渔。”授之鱼,即使数量再多,也总有用完的一天;授之“渔”,也就是学会捕鱼的本领,那将终生受用。庄子说过:人之“生也有涯,而知也无涯。”庄子时代已经认识到人生用来求知的时间是有限的,而知识却是没有穷尽的。当今,这两者之间的矛盾显然更大了,因为知识比庄子时代何止增加千倍万倍。古今中外文学作品浩如烟海,而在高等院校中开设大学语文课的学时也十分有限,解决这个矛盾必须寻找有效方法。“授之以渔”教学法可以很好地解决这些矛盾。“授之以渔”的教学方法,不仅是一种方法,而且是一种教育指导思想,具有普遍的意义。在高等教育中,重要的不在于教育学生学会多少知识,而在于培养学生学会知识的本领。教学实践一再证明,对当代大学生来说,固然应多讲些具体作品,而适当学点文学原理更是非常必要的,因为科学的文学理论是一种武器。作为具有一定水平的当代大学生,大学语文的教学虽然不能离开具体作品的字、词、句、篇章结构,但似乎不应该只停留在字、词、句、篇章结构的讲解上,它的教学的侧重点,应该放在引导学生深入地去感受、理解、鉴赏作品上,进一步去认识社会和理解人生,从而提高他们的观察能力、分析能力、想象能力、审美能力和创造性思维能力。这样,不仅能充分发挥文学的认识作用、教育作用和审美作用,提高大学生的人文素质,而且在语言文字的技能方面同时可以得到相应的培养和提高。我们编著的教材名称不叫《大学语文》,而叫《文学鉴赏导读》道理就在这里。多年来,我们对大学语文教学法的探讨、研究放在一个科学的基础上,使教学方法符合客观规律。同时,还把“授之以渔”的教学法充分体现在我们编著的教材中,这样,大大提高了教学水平和效率。为了充分发挥教科书的作用,使“授之以渔”的教学法落到实处,在教学实践中应注意做到五个结合:(员)史与作品相结合;(圆)理论与实际相结合;(猿)精讲、略讲、自学相结合;(源)古今中外作品相结合;(缘)讲读与练习相结合。这五个结合,是实施“授之以渔”教学法的有效手段,其实质,就是以学生为本,用文学鉴赏的原理来指导学生学习文学作品,把作品的分析、评价提高到理论的高度,做到理论和实际相结合,使学生学到阅读、理解、鉴赏各种文体的作品的方法和本领。我们自编的教材,已经在本校连续使用十年,也被多所高校选作教材,得到校内外师生的普遍肯定和好评。“授之以渔”的教学法的专题论文公开发表后,也得到社会很好的评价。这些都应该归功于大家,是学校领导、同学及老师们共同创造的成果,更是党和国家深化教育改革、全面推进素质教育的产物,不然,我们不

可能在长达十多年的教改征途上经风雨 ,闯难关。

教学是由教与学两方面组成的 ,在教学活动中 ,师生互动 ,紧密配合 ,教学相长。教师主导作用的关键 ,在于引思路 ,导方法 ,教本领 ,让学生学到一种点金术 ,得到一把金钥匙。高校教师的重要任务不仅仅是“传道、授业、解惑” ,更重要的是让学生学会如何学习和怎样思考。这就是本书体现的“授之以渔”教学法的宗旨。希望本书能在培养素质全面的人才方面作出应有的贡献。是为序。

林 文 和

2004年 缘月于北方工业大学人文社科学院

编 著 说 明

《文学鉴赏导读》这本大学语文教材,原是北京市普通高等学校教育教学改革试点立项研究成果。后经多所院校教学实践,师生普遍反映良好。2004年9月14日由市教委高教处主持的成果鉴定会上得到专家们的一致肯定和好评,获2004年北方工业大学教学成果一等奖,获2004年北京高等教育教学成果二等奖,并于2004年10月,经市高等教育精品教材学科(专业)评审委员会评审,被确定为2004年北京市高等教育精品教材建设项目。现在奉献在大家面前的《文学鉴赏导读》是项目组的老师们在原教改成果的基础上,吸取多年使用原教材的经验、教训和学术界最新研究成果,经过重写、增删、修改、充实和完善而取得的成果,使新的《文学鉴赏导读》更富有时代感和实用性。这是作为全国五十二所高校开展加强大学生文化素质教育试点工作之一的北方工业大学,在大学语文教材建设方面又迈出的新的一步。

《文学鉴赏导读》,虽然书名未变,但在内容方面大大更新了。根据精品教材建设的要求,本书中的诗歌鉴赏分论、议论文鉴赏分论、小说鉴赏分论和戏剧文学鉴赏分论等部分已经过重写;文学鉴赏总论、散文鉴赏分论、影视文学鉴赏分论等进行了修订,有的因例文作品更换较多,改动也较大;为了避免与高中语文新教材篇目的重复,对例文作品做了较大的增删,共更换作品二十三篇,占全书五十七篇作品的40.35%,还增加二十部中外优秀电影例文作品的简介;原有的例文作品的原文及注释均作了修订,有的注释进行重写;书首增加了序言,书尾附录二十七部参考书目。本书虽然作了较大的更新,但编著的指导思想,即用文学鉴赏原理指导阅读、鉴赏作品的导向,在教材中体现“授之以渔”的教学法等等没有变,新作比原书的特色更加突出。它既符合大学教育的特点,又符合当前深入教学改革及素质教育的要求。本书不仅适合作为高等院校非中文专业的大学语文、文学作品选读、简明中国文学史(作为作品例文)等课程的教材或辅助教材,而且还适合具有中等文化程度的城乡社会青年作为自学用书。

本教材的编著出版,是在北京市教委的关怀和资助下进行的,是在学校领导的积极支持、关心下完成的,是在北方工业大学一手抓抗击“非典”,一手抓教学、科研的非常五月中

完成书稿的。本书也是在我们 1988 年主编的《文学鉴赏与写作》、1991 年主编的《文学鉴赏》、1993 年主编的《文学鉴赏导读》等教材的基础上再进行编著提高的,书中饱含着许多老师的心血和智慧,可谓“十年磨一剑”。因此,凡在编著过程中作出了贡献的同仁,在该书新版中当然仍留有他(她)们的业绩。参加本书编著的有:林文和、李世英、史建、史礼心。编著之前,编者认真学习了市教委的有关文件,研讨了原著,统一认识,统一要求,书稿分头写出后,经主编审阅、提出意见,再反复修改,全书由项目主持人、本书主编林文和统稿和定稿。

本书在编撰过程中,除学习、参考了多种版本的大学语文教材外,还参考了许多专家、学者的著作,从中汲取了不少有价值的研究成果,未能一一注明,在此,谨表由衷的感谢!

借本书出版的机会,向关心、支持、帮助此书编著出版的有关单位、个人,尤其是承担出版工作的人民文学出版社及其有关同志深表诚挚的谢意!

限于水平,书中难免还有疏漏错误之处,敬请广大读者、师生、专家批评指正。

编 著 者

1994 年 缘月于北方工业大学

一 摇文学鉴赏总论

(一) 文学鉴赏的性质、特点和社会意义

摇摇什么是文学鉴赏

所谓文学鉴赏,是人们在阅读文学作品时的一种审美精神活动。文学是艺术的基本样式之一,也称语言艺术。它以语言文字为媒介和手段塑造艺术形象,反映现实生活,表现人们的精神世界,通过审美的方式发挥其多方面的作用。读者通过语言的媒介,获得对文学作品中艺术形象的具体感受和体验,引起思想感情上的强烈反映,得到审美的愉悦和享受,从而使精神境界得到升华,这就是在进行文学鉴赏。鉴赏是在阅读的基础上进行的,但阅读并不完全等于鉴赏。

按阅读态度来讲,可以把阅读分为消遣性阅读、欣赏性阅读和批评性阅读。不同的阅读态度对欣赏活动有着重要的影响。消遣性阅读是指以娱乐、消遣为目的的阅读。为了获得精神的松弛和愉悦,读者往往偏重选择娱乐性、趣味性、情节性强的作品,甚至追求某种刺激性,以满足人的好奇心和对新鲜感的追求。很多爱好小说戏剧的人们往往被其中曲折的情节所吸引。他们最爱读的小说不是深刻地反映社会真相和人们内心世界的作品,而是惊险刺激一类的作品。当然,这类作品自有其娱乐和审美的价值,但是如果阅读的兴趣仅仅停留在追求有趣的故事的阶段,显然是不够的。要想真正地欣赏文学,就一定要超越原始的童稚的好奇心,要超过猎奇的心理,去探索作家对于社会人生的深刻的观照以及他们传达这种观照的艺术技巧。在消遣性阅读中,读者的心理自由度往往是最高的,有时甚至是漫无目的的翻阅。在大多数情况下,人们对武侠小说、惊险故事、轶闻逸事等,都是以一种消遣性的态度阅读的。消遣性阅读是欣赏心理的一种重要形式,在各层次的读者中都普遍地存在着,但有些读者能从单纯的排解消遣进入审美欣赏,有些读者的注意则过于注重满足直接的心理欲望,使想象活动受到制约,无法进入一种更高的审美境界。

欣赏性阅读超越了单纯的消遣性阅读,它追求审美愉悦和情感的陶冶升华,而不停留于

在文本中捕捉直接的感官满足。消遣性阅读往往着眼于故事的热闹、曲折离奇或表层的意义,在阅读中常常处于被动的地位。而欣赏性阅读则有着读者积极的参与,读者在感受作品带来的直接的心理冲击的同时,其注意力更多地被作品的意趣和深刻的内涵所吸引,并且在审美的层次上展开想象和情感活动,主动地对作品所蕴含的审美价值进行感受和思考,用自己的人生经验加以诠释和补充。在心理期待方面,读者在欣赏性阅读中,对审美情感和道德情感等高级情感的追求也占了较大的比重。对同样一部作品,欣赏性阅读比消遣性阅读能得到更多的信息量,从中获得更多的人生感悟和审美愉悦。

在欣赏性阅读的基础上,根据一定的批评标准,对作品的是非、美丑、思想内涵和艺术价值进行理论上的鉴别和判断,就进入了批评性阅读。批评性阅读要求欣赏者具有更为复杂的欣赏心理结构和深刻的理解能力,能够透过表面意象的组合准确地把握作品的本质特征,并且非常鲜明地提取和概括出来。批评性阅读往往具有专业性,阅读者往往带有比较明确的功利性和目的性,他的注意力往往集中在各种对批评活动有意义的对象上,而不会一味地放纵自己的感官和情感随波逐流。如果说消遣性阅读偏重于娱乐型,欣赏性阅读偏重于情感型,那么批评性阅读的心理结构则是比较地偏重于理智型的。一般所说的文学鉴赏,主要指用欣赏性的阅读态度对待文学作品。

文学创作和文学鉴赏是人们的文学活动中前后联结、互相制约的两个方面。与文学创作相比,文学鉴赏是一种更为广泛的文学现象,也是一种普遍的社会现象。如果文学作品没有经过文学鉴赏,那它的社会功能就还是潜在的,还没有得到具体的实现。接受美学认为,作品文本只不过是文学作品的一极,它还有另一极——读者,只有通过读者的鉴赏才能具体地实现作品的价值。作家与读者共同参与了文学作品的创作活动。对文学鉴赏的这种认识,标志着文学鉴赏不再只是被动地依附于创作和文本,它也具有了自身的独立价值,作品的“效果”不再只是作家创作意图的体现,它同样体现了阅读者自己的再创造。

文学鉴赏活动,是作为鉴赏主体的阅读者与作为鉴赏客体的文学作品在一定条件下相互联系、相互作用才得以发生的。从鉴赏客体来讲,并非任何文学作品都可以充当鉴赏对象,只有那些思想性和艺术性完美统一的文学作品才能够使读者在鉴赏中既得到审美的愉悦,又得到精神的陶冶。从鉴赏主体来讲,读者必须具备必要的审美素养和审美能力,才能使鉴赏得到实现。在文学鉴赏中,鉴赏主体和鉴赏客体,是相互依存、互为条件的。

文学鉴赏是一种感受和理解、情感与认识相统一的精神活动。人们欣赏文学作品,是从形象感受开始的,形象作用于读者的感觉和感情,使读者受到艺术感染,于潜移默化中逐步体会到包含于其中的思想。读者对文学作品所表现的生活意义和内涵的认识,始终是和读者对作品所反映的具体生活现象的感受和情感理解联系在一起的。脱离了具体感受的抽象思维和逻辑判断,不能称为文学鉴赏。但是单有感觉没有理解,单有情感没有认识,也不可

能深切领会文学作品的意义,同样不是真正的文学鉴赏。在文学鉴赏中,感觉和理解、情感与认识是不可分割地统一在一起的。这是文学鉴赏活动的基本特点。

四 文学鉴赏的主观性与客观性

人们阅读文学作品时的精神活动,与阅读社会科学著作时的精神活动有明显的不同。文学的本质是审美,文学鉴赏是一种独具特点的精神活动。它不仅是一种审美享受活动,而且是一种参与艺术创造的活动。读者在鉴赏活动中,依靠形象思维,结合个人的生活体验,对作品中的艺术形象进行补充、扩大、丰富,对艺术形象进行再创造。读者凭借作品中的艺术形象,通过联想发掘形象中更隐蔽的意义,甚至会发现作者未曾想到的问题,领悟到作者没有领悟到的意义。读者在鉴赏过程中,往往掺进了个人的感情,在一定程度上强化或改造了作品中的感情素质。从这个意义上说,鉴赏者对文学作品的鉴赏实质上是参与了作家对艺术形象的创造活动,因此,可以说文学作品中的艺术形象是由作者与读者共同创造的。所以,某一鉴赏者在头脑中呈现的艺术形象与其他鉴赏者以及作者创作时心目中的艺术形象不可能完全一样。中国古代文艺理论中所说的“诗无达诂”,欣赏外国文学作品时人们常说“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”,讲的都是这个道理。

文学鉴赏既然是艺术形象的再创造,自然带有强烈的主观色彩。王夫之指出:“作者用一致之思,读者各以其情而自得。”^{〔5〕}作者创作时总有它明确的“意”,而读者从各自的审美经验和个性出发,所得到的“意”就与作者的不完全一样了。优秀的文学作品之所以能够吸引不同时代的无数的读者,就在于作家提供了内蕴非常丰富的审美对象,在鉴赏活动中读者可以充分发挥自己的主观能动性,以自己的想象、情感来诠释、充实鉴赏的对象。文学鉴赏的主观性,既表现在不同的读者之间,也表现在同一个读者身上。由于生活经验、文化素养、审美情趣的差别,所处的时代、民族、社会地位的不同,在鉴赏同一部文学作品时,每个人产生的主观感受可能不同,同一个人,由于主客观条件的变化,即使对同一部作品的感受,也会随着年龄阅历、心境意绪的变化而有所不同。一部作品,少年时代阅读时可能使人如醉如痴,成年后再去读它,可能会感到平淡无奇,有时情况可能正好相反。这种现象的产生,正是由文学鉴赏的主观性的特点决定的。

文学鉴赏虽有其主观性的一面,但读者的主观感受并不是凭空而来的。任何一部文学作品一旦产生,便具有客观存在的意义,它是不以任何人的主观意志为转移而客观地存在着的。读者在鉴赏过程中,虽然要进行再评价与再创造,但是这种再评价和再创造都要以作品本身提供的艺术形象为基础,都要受到作品中艺术形象的制约和支配,绝不会任鉴赏者随意再创造。比如人们阅读《水浒传》,也许有人喜欢武松,也许有人喜欢鲁智深,不同的人也可以在自己的头脑里想象出不同的武松或鲁智深的形象。但是,无论鉴赏者的主观差异再大,

也不能改变武松打虎和鲁智深倒拔垂杨柳的事实,也不可能把武松想象成宋江或卢俊义。文学作品所描绘的艺术形象和生活画面,是读者在鉴赏活动中感受体验认识的客观依据,它既能唤起读者的联想和想象,又能制约读者主观的思想感情活动。当然,由于鉴赏者自身的条件不同,他们的感受体验理解和领悟往往会有深与浅、全面与片面、正确与错误的区别。这是很自然的。

文学鉴赏不仅有差异性,而且有共同性、一致性。这种一致性就是文学鉴赏中的共鸣现象。艺术作品所传达的艺术家的回肠荡气的思想感情,引起观赏者的思想感情的回肠荡气,艺术家心灵和观赏者心灵发生“共振”,借用声学中的术语,就是艺术欣赏中的“共鸣”。这种物我两忘的情感共振的现象,是屡见不鲜的。但是审美共鸣中的情感不是因临时情境而生的反应,它的产生和接受主体后天经验的长期蓄积密切相关。通常总是那些具备相当审美经验、有着敏锐心灵的人才更能和艺术品在情感意识上契合、神交、共鸣,获得兴奋而高尚的愉快。产生共鸣的原因有人性因素、民族因素、时代因素等。欣赏文学作品中所产生的审美共鸣由于其强烈的情感体验具有深刻的审美性,往往不会因时过境迁而逐渐遗忘,而是有可能摄入魂魄而影响至深。黑格尔说过:“艺术通过什么来感动人呢?一般地说,感动就是感情上的共鸣。”^{〔四〕}正是在艺术和接受主体的美妙而和谐的共振中,鉴赏者的审美境界得到不断的升华。

文学鉴赏的社会意义

文学鉴赏是实现文学社会作用的桥梁。

作家创作出来的文学作品在未被人们鉴赏之前,其社会作用还只是一种潜在的因素。任何文学作品,只有通过人们的鉴赏,才能沟通鉴赏主体和鉴赏客体之间的联系,实现读者与作者之间的相互合作与相互交流,使文学作品发挥社会作用。一般说来,文学具有认识作用、审美作用和教育作用。这三个方面的作用都要以鉴赏为桥梁才能得以实现。人们把某些优秀的文学作品誉为“生活的百科全书”或“史诗”,正是充分肯定了这些文学作品的认识作用。文学作品还能对人们的精神性格、道德品质、思想感情以及政治倾向等产生影响,这种教育作用是很显然的。但是文学不同于其他社会科学对人们的精神世界的影响方式,就在于它的审美作用。只有在审美作用的前提下,文学才能发挥其认识作用和教育作用。鉴赏者通过鉴赏优秀的文学作品,心灵得到陶冶,灵魂得到净化,进而影响并改造周围的环境,对社会生活产生一定的影响和作用。

文学鉴赏是人们精神生活的需要。

人类生活的需要是多方面的。人们不但有物质生活的需要,而且也有精神生活的需要。作为人类审美情感表现的文学的产生,正是为了满足人们精神生活的需要。文学鉴赏属于源

文化生活,人们对文学的需要本质上是为了获得一种高质量的审美的精神生活。随着科学技术的进步和社会生产力水平的提高,社会物质财富日益增长,人们的物质生活水平不断改善,人们精神生活的需求也越来越高,尤其对文学艺术的鉴赏需求也越来越向着丰富多彩的方向发展。希腊神话、但丁的《神曲》、歌德的《浮士德》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、李白的诗歌、苏东坡的词、曹雪芹的《红楼梦》、卡夫卡的《变形记》……文学给人们展示了多姿多彩的艺术世界,真实地再现了不同时代、不同地域的人们的生存状态,给人们准备了这样一片广阔的自由审美的天地,鉴赏者在文学中超越了时间与空间的束缚,“神与物游”,获得一种精神的自由和思想境界的升华。

文学鉴赏是影响文学创作的重要力量。

文学鉴赏就是发现和体验文学作品审美魅力的过程。文学鉴赏力的高低,对作家个人来说,直接影响他的创作。一个有成就的作家,总是善于从世界文学名著中汲取营养,通过鉴赏来不断提高创作能力。从文学鉴赏是实现文学社会作用的桥梁来说,作家在进行创作时,自然会考虑鉴赏者的要求和鉴赏效果;反之,读者的鉴赏要求也必然影响、推动作家的创作。鉴赏者审美需求的多样化和艺术修养的提高,必将促进作家创作出更多更好的广大读者喜闻乐见的作品。读者鉴赏和作者创作是相互关联、相互作用的。从另外一方面来看,作为有社会责任感的作家,对提高读者的审美趣味负有引导的责任,在进行创作时,不会把文学作品当做纯粹的商品来迎合社会某些不健康的低级的审美趣味,而是要讲究社会效益,从而促进读者鉴赏能力的不断提高。

文学鉴赏是文学批评的基础。

文学鉴赏是对艺术作品的审美感受,文学批评是对文学作品进行逻辑思维的科学判断。文学鉴赏是文学批评的基础,文学批评是文学鉴赏的深化和发展。要对作品进行评论,第一步就是对作品进行阅读鉴赏。评论者只有感受了作品中的艺术形象,体验了作品中的思想感情,方能在这个基础上对作品进行分析、研究、判断和评价。倘若对作品的艺术形象没有真切的感受,没有深入的体验、玩味,不能准确鉴别作品艺术水平的高低,是无法进行正确的文学批评的。批评的任务主要在于引导和提高欣赏者的鉴别能力,所以它不应当只是把一般欣赏者都能领会到作品的具体内容加以介绍,而是要对作品的深厚意蕴和艺术上的独创性加以探索和揭示,使广大读者对作品的意义和魅力有新的认识。这就要求批评家有高度的鉴赏力和理解力。文学鉴赏和文学批评也是相互作用、相互影响的,文学批评家的能力及素养也要在文学鉴赏中不断进行训练和提高。而鉴赏者如果不仅能再现欣赏过程中的具体感受,而且能够根据一定的欣赏实践,并通过一定的理论分析,对文学作品的社会价值和审美价值做出评价,那他也就在一定程度上进入了文学批评的领域。

(二)文学鉴赏的过程

文学鉴赏的过程是一种复杂的多种心理因素相交织的动态结构的整体流动,各个心理阶段如注意、想象、情感、思维等,在欣赏中是不断交替发生、不断相互循环的,很难割裂开来。另一方面,作为欣赏活动的完整的过程,又必然有开始、经过和结束等依次递进的阶段。为了论述的方便,我们仍然把文学鉴赏的过程大致划分为几个阶段,同时也注意对各种审美心理因素的交互作用加以说明。

一、虚静心境和审美注意

在欣赏活动开始之前,欣赏者往往是以主动者的姿态出现的。读不读作品和读什么样的作品,都是欣赏者自由选择的。当欣赏者选择了作品之后,就进入了一种审美注意的阶段。欣赏者摆脱了现实生活中的常规自我心态,注意力转移到对作品中的意象世界的关注。这时欣赏者的心中保持着一种空明虚静的状态,如同作家创作时的情景一样,“是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五脏,澡雪精神”^{〔1〕}。这种自我放松和空明虚静的状态是欣赏者进入欣赏活动的一个重要的先决条件。在作品面前无法摆脱现实世界的种种干扰的人,或者无法摆脱与之相应的内在心理干扰的人,都无法真正地进入鉴赏过程。他在作品面前会显得心不在焉,一行行铅字从他面前滑过去,他却始终无法理解在发生着什么。满眼烟云,不知所措。在实际的鉴赏过程中,有些人不论周围环境如何,很快地便能进入审美注意,有些人则需要较长的时间或十分安静的环境才能转换心境。

二、审美感受和再造想象

文学是语言的艺术,它以语言作为自己的艺术媒介物,这同以色彩、线条为其媒介的视觉艺术(如绘画)和以乐音、旋律为媒介的听觉艺术(如音乐)很不相同。视觉艺术和听觉艺术可以直接诉诸人们的视听器官,直接引起审美感知,而文学鉴赏通过感官直接感知的却不是可视可闻的形象实体,而是艺术形象的文字符号。因此,欣赏文学作品时,需要将符号化了的形象——文学语言重新还原成意象世界。要完成这一转换,就需要鉴赏者具有一定的想象力。文学鉴赏时的审美感受是和想象力紧密相联的,必须通过想象活动,才能把作品中描绘的艺术形象再现于脑海之中,才能真切地感受到作品中的艺术氛围,沉潜于作品之中,与人物同喜同悲,甚至创造性地再造自己从未亲身体验过的形象或情境,从而得到一种崭新的审美体验。这正是文学鉴赏的魅力所在。《红楼梦》第四十回写“刘姥姥进大观园”一节时,有这样一段文字:

摇摇贾母这边说“请”，刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪，不抬头！”说完，却鼓着腮帮子，两眼直视，一声不语。众人先还发怔，后来一想，上上下下都一起哈哈大笑起来。湘云掌不住，一口茶都喷出来。黛玉笑岔了气，伏着桌子只叫“嗳哟！”宝玉滚到贾母怀里，贾母笑的搂着叫“心肝”，王夫人笑的用手指着凤姐儿，却说不出话来。薛姨妈也掌不住，口里的茶喷了探春一裙子。探春的茶都合在迎春身上。惜春离了座位，拉了她奶母，叫“揉揉肠子”。地下无一个不弯腰屈背，也有躲出去蹲着笑的，也有忍着笑上来帮他姐妹换衣裳的。独有凤姐鸳鸯二人掌着，还只管让刘姥姥。

这里借助语言文字符号，提供了一个气氛热烈、大笑失态的场面，作者选择了最能体现人物性格特点、也最能唤起读者想象力的生动语言，使每个人的笑态都能给读者留下鲜明的印象。读者在阅读欣赏时，依靠作品描述的提示，从记忆表象的储存库中提取材料，按照对人物、场景的理解，将相应的记忆表象重新加以排列组合，从而可以在脑海中浮现当时生动形象的具体场景。文学鉴赏中的这种想象，被称为再造想象。阅读诗歌所描绘的意境时，再造想象的情形要复杂得多。比如宋祁《玉楼春》词“红杏枝头春意闹”一句，其中所包括的不仅是红色、杏花、枝条这些静物的视觉表象，还有春天景色的广阔意象，特别是“闹”字所体现的动态表象，甚至听觉表象，都会综合地活跃于读者想象世界之中。文学鉴赏活动中往往形成对各种单一表象进行综合的再造想象活动，使想象更加自由，使作品的审美意蕴得到更深刻的挖掘和显现。

审美判断和审美评价

阅读文学作品时，人们在感受形象和意境的过程中常常会表示自己的看法：“这首诗太美了”、“那篇小说的情节编造得太离奇，让人感到不真实”等等，这就是凭借对作品中艺术形象的真实感受和审美经验做出的审美判断，是读者在已有的生活经验、人文素养、艺术感受的基础上对该作品的一种理解。一般的科学判断始终是理性认识起作用，而审美判断中的理性认识始终不脱离对作品中具体艺术形象的感受、想象和体验。文学鉴赏中的审美判断，是对作品的思想内容、艺术形式，包括人物、景物、场面、结构、细节和语言等方面从鉴赏的角度作出正确的分析和评价。在审美判断阶段，分析、评价是对艺术感受的发展和深化。对作品分析得愈透彻深刻，评价就会愈确切公允。反之，就会失之偏颇，甚至曲解作品。审美判断是建立在鉴赏者的情感体验能力基础上的。缺少相应的情感体验能力，欣赏者就很难进入作品所规定的情境，也就很难对作品作出准确深入的评价。

对同一部作品，鉴赏者常常会出现不完全相同的审美判断。鲁迅说：“《红楼梦》是中国许多人所知道，至少，是知道这名目的书。谁是作者和续者姑且勿论，单是命意，就因读者的