

绪论 培养具有文艺审美素养的一代新人

第一节 文艺鉴赏研究的学科构建

一、文艺鉴赏学科的含义

一门独立的学科，应有它特定的含义，并以某一类现象的普遍规律当作自身研究的对象。文艺鉴赏所研究的，就是人类从事文艺鉴赏及与之相关的各种现象的普遍规律。

文艺鉴赏学科首先应是属于美学范畴的。确切地说，它是关于人类进行文艺鉴赏活动的美的科学。因此，我们所谓的“文艺鉴赏学科”亦可称为“文艺鉴赏美学”。“文艺鉴赏学科”是文艺美学中的一个分支学科。文艺美学研究的是整个文艺交际系统，它包括文艺创作、文艺作品、文艺鉴赏三个子系统，文艺美学即是围绕文学艺术这个独特系统的三个方面展开的。

文艺创作的研究主要探讨艺术家在创作过程中是如何“按照美的规律”创造的，文艺作品的研究重在揭示艺术家创作的结果——作品（本体）的特殊价值、特殊功能和特殊结构，文艺鉴赏则是侧重研究文艺作品如何被读者、听众或观众所接受。以上三者既相互独立、各有侧重，又互为联系。

文艺作为人类情感的一种存在形式，几乎是伴随着人类的产生而产生的，而文艺之被确认，又只能借助于良好的鉴赏者的反映，不为鉴赏的文艺不可能存在。而且，人类很早就认识到了文艺鉴赏对于自身健康发展乃至兴邦治国的重要价值。《礼记·乐记》中说：“礼以导其志，乐以和其声，政以一其行，刑以防其奸。礼乐刑政，其极一也，所以同民心而出治道也。”这是将“乐”（音乐）与“礼”（道德）、“政”（行政）、“刑”（法）等教育形式一并提出的。孔子在《礼记》中又说：“其为人也，温柔敦厚，《诗》教也。”这即体现文艺审美对人格塑造的直接作用。在西方，席勒是较早地系统研究文艺审美

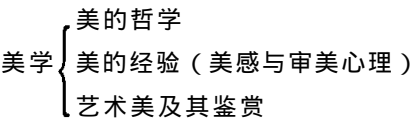
的著名学者，他在《美育书简》中，将人性的发展分为自然的人、审美的人 and 道德的人三个阶段，同时指出从自然的人发展为道德的人，必须首先使他成为审美的人，没有其他途径。这些观点，表明了文艺鉴赏研究是一个相当古老的学科。

人类需要文艺，人类需要美，对文艺美的追求应该说是人类的一种永恒追求。这一切，为文艺鉴赏学科的形成、发展，提供了很好的实践基础。大凡一门学科的建立，总是以大量的实践为前提并在此基础上加以抽象、概括的结果。文艺鉴赏学科也不例外。

二、文艺鉴赏的学科范畴

文艺鉴赏学科研究的对象是人类从事文艺鉴赏的活动过程、活动规律及其鉴赏方法。

如前所述，文艺鉴赏学科首先是属于美学范畴的。那么，要界定文艺鉴赏的学科范畴，我们可先对美学范畴作如下概括：

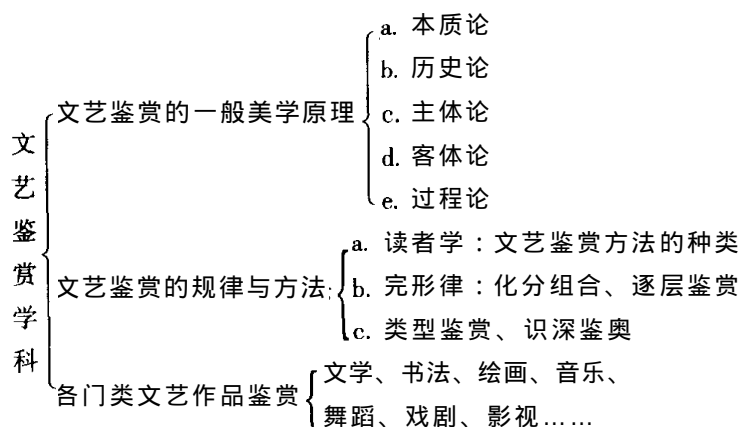
美的哲学，侧重于对美的现象作形而上的探索与揭示，带有极强的抽象性和概括性。康德、黑格尔、马克思等哲人的美学，基本上属此类。美的经验，主要在于对人类审美过程作现象描述。譬如距离说、格式塔心理学美学等，都是关于美的经验的总结。艺术美及其鉴赏，则着重从艺术理论、艺术批评、艺术史等方面考察人类的审美现象，又多以揭示艺术作品的美学规律或法则为主。如亚里士多德的《诗学》、刘勰的《文心雕龙》、石涛的《画语录》等，都是以具体的艺术门类为对象来研究美的。

这里，我们把文艺鉴赏学科作为美学范畴中的一个独立的学科来加以研究，它不仅能够进一步丰富美学的内容，而且还能更好地指导人类的文艺鉴赏。在黑格尔那里，艺术本身就是美学研究的主要对象，他说过，美学的“范围就是艺术”，或者说“美的艺术的哲学”。^① 不过，在黑格尔的美学体系中，甚至后来诸如《拉奥孔》（莱辛）、《艺术哲学》（丹纳）等艺术美学著作中，几乎都不约而同地只是以对某些艺术品类提出某些具有普遍意义的美学规

黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第3~4页。

律或法则为重点，而对不同门类的文艺鉴赏的方式方法以及整个文艺鉴赏过程中主客体之间的关系等都少有探讨。这方面，恰恰是我们所构建的文艺鉴赏学科要着重回答的问题。

文艺鉴赏学科研究的范畴，可从以下三个方面来概括：一是关于文艺鉴赏的一般美学原理；二是关于文艺鉴赏的规律与方法；三是各门类文艺的鉴赏实践。

三、文艺鉴赏学科研究的任务

文艺鉴赏学科研究的任务，从根本上来说，同美学的任务是一致的，都是关于人的科学，或者说是关于人类审美的科学。文艺鉴赏学科的研究不是要去培养几个文艺家或生产出若干伟大的艺术品，它的最终目的是帮助人们掌握文艺审美活动的规律，确立健康的文艺审美情趣和崇高的文艺审美理想，从而铸造人们丰富的、完美的个性，促进社会主义精神文明的建设，以期使得整个社会走向稳定、协调和进步。

马克思所说的人按美的规律来建造，不仅是指人对客观世界的改造，同时也应包括对人自身主观世界的改造。人类的整个发展史，实际上就是人类自我塑造、自我完善的历史。然而，人类在改造自我的过程中，并不是都能自觉地按照美的规律去进行的，人类从必然王国走向自由王国，文艺鉴赏或审美，应当就是为实现这一转变所做的精神洗礼。所以，文艺鉴赏学科所担负的任务是极其庄重与严肃的，这也就决定了文艺鉴赏学科在哲学人文科学中的重要地位。

第二节 一门新兴而古老的学科

一、文艺鉴赏学科与“接受美学”

人类文艺的产生，是伴随着人类的起源而出现的。而长期以来，人们对于文艺鉴赏的研究却相当滞后，其原因大致有二：一是文艺鉴赏美学乃至更高一层的美学一直就有人否认它作为一门科学的存在，这在黑格尔《美学》“全书序论”中就曾列举过种种言论；^①二是过去的资产阶级学者们又把文艺鉴赏看得非常神秘，过于强调“以心会心”，似乎文艺鉴赏是只可意会不可言传的神的赋予。在这样的背景下，再加上文艺鉴赏这种高层次的精神生活的普及又必须建立在相应的物质文明基础之上，因而在过去漫长的封建社会里，它就难以真正走进平民百姓的生活中。

文艺鉴赏学科的发展历史，它的直接源头，似乎可以追溯到20世纪60年代后期所诞生的“接受美学”。这一理论以法国南部的康士坦次大学的汉斯·罗伯特·姚斯和沃尔夫冈·伊塞尔等几位学者为代表，提出了“接受美学”（Reception - Aesthetics）或“接受理论”（Receptions theory）的主张。而且，他们的主张很快构成了一门文艺美学新学科的雏形，并产生了广泛的世界影响。正如美国学者R. C. 霍拉勃所指出：“从马克思主义者到传统批评家，从古典学者、中世纪学者到现代专家，每一种方法论，每一个文学领域，无不响应了接受理论提出的挑战。”

接受美学最大的贡献主要表现在，一是改变了读者（接受者）在文艺鉴赏活动中的作用与地位，视读者为作品意义得以生发的第一因素；二是把文艺作品看成是一个多层面的未完成的图式结构，而且它必须靠接受者的鉴赏才能产生意义；三是把文艺美学研究的重点转移到接受者及其鉴赏活动上，包括作者—作品—接受者的动力学过程。

在我国，对于文艺鉴赏的研究走过了曲折的路程。直至近代，蔡元培作为民国政府第一任教育总长，才明确将美育定为其新式教育方针的内容之一。但它如同席勒的美育观一样，仍然只能落入空想。在那样一个令人诅咒的时代，广大民众的生存权都不能有基本的保障，人性的充分展现、美育包括文艺鉴赏

参见黑格尔《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第6~8页。

② H. R. 姚斯等：《接受美学与接受理论》，辽宁人民出版社1987年版，第282页。

的全面普及就不可能真正实现。

新中国成立之后，我们也有一段重视文艺鉴赏的历史，可惜很快就被“文化大革命”的狂澜冲断了。进入新时期以来，百废俱兴，文艺鉴赏也逐渐被人们所重视。特别是20世纪80年代后期以来，我国学者受“接受美学”的启示，才称得上真正开始了对文艺鉴赏的研究，并有朱立元的《接受美学》，刘衍文、刘永翔的《古典文学鉴赏论》等著作出版，但把文艺鉴赏当作一门相对独立的学科来进行研究还是21世纪初的事情。

二、关于早期文艺鉴赏学科的研究

文艺鉴赏学科的建立虽然至今还处在探索之中，但文艺鉴赏与文艺创作一样，已经有了相当长的历史。早期对于文艺鉴赏的研究，有这样几个特点值得注意。

（一）文艺鉴赏的审美功用同道德教化紧密结合在一起

在古代的文艺鉴赏理论中，文艺鉴赏往往被视为道德教化的特殊方式。孔子所提出“兴于诗、立于礼、成于乐”^①的理论就是典型代表。在孔子看来，要造就一个仁人君子，首先应当学诗，继而学礼，后可学乐，乐是造就一个完人的最终关键。可见孔子是把对音乐的鉴赏当成是修身的方式来进行的。荀子在他的《乐论》中也说：“乐者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗，故先王导之以礼乐而民和睦。”认为音乐是人们“寓教于乐”、“以善民心”的一种美育形式。

我国古代的这一文艺鉴赏观，与西方早期的文艺鉴赏理论几乎不谋而合。譬如亚里士多德、柏拉图等人都有类似的观点。

事实上，古代人们对文艺道德教化作用的重视，随着时间的推移，是愈来愈得到了强化，以至于把文艺看成是“经国”、“传道”的重要工具。

（二）早期的文艺鉴赏理论或依附于美学理论，或散见于一般的文艺理论著作中

在西方，自1750年德国的鲍姆伽登出版《美学》，即确立了美学作为一门独立学科的地位。之后，又通过康德、席勒、黑格尔等人发扬光大，使西方的美学研究进入全盛时期。西方的美学研究，自诞生之初就是把文艺作为主要对象的。所以，尽管在“接受美学”之前未能形成文艺鉴赏学科的理论体系，但在他们的美学著作中几乎占一半的篇幅都是探讨艺术美及其审美鉴赏的。

^① 《论语·泰伯》。

我国美学在早期历史上未能形成自己的学科，对美学的基本问题与文艺鉴赏的研究都散见于一般的文艺理论著作中。然而，我国古代的文艺理论家们都十分重视文艺鉴赏和文艺创作中主体的审美经验，强调主体的直觉感悟与整体把握，因而也提出了很多具有独特意义的文艺鉴赏理论。

（三）早期的文艺鉴赏理论内容丰富，它们犹如散金碎玉，涉及文艺鉴赏学科的方方面面

早期的文艺鉴赏理论，虽未构成自己的科学体系，但对文艺鉴赏活动的诸多领域都有较深入的论述，其中有不少观点至今还影响着我们的审美鉴赏，如以孔子为代表的经世致用的文艺鉴赏观，“知言养气”、“以意逆志”、“知人论世”的方法论，审美趣味说，“陶冶”、“净化”、“寓教于乐”等文艺鉴赏的享受说，“无为”、“虚静”、“旁观”等有关文艺鉴赏态度的理论，刘勰的“知音论”、“六观论”，等等。此外，还有包括审美标准、审美范畴、审美方法等在内的很多重要观点，它们为现代文艺鉴赏学科的确立奠定了稳固的基础。

三、大学开设“文艺鉴赏学”课程的构想

随着美育理论和文艺实践的深入发展，审美在人类的整个精神生活中将占愈来愈显著的位置，同时还正在成为当今教育改革中的一项重要内容。特别是在我们这个高度重视精神文明建设的社会主义社会里，将美育列入学校教育和社会文明的各个环节中的时机已基本成熟。人们的物质生活越丰富，就越是需要从一种高度文明的精神生活中求得平衡。

要在全社会实施审美教育，学校是关键。目前，就我国各级各类学校的审美教育来看，发展还很不平衡。不过，教育部对学校实施审美教育的认识却是明确的：“要从提高民族素质的高度认识艺术教育的重要性，把学校艺术教育工作纳入到教育的各项工作中去，真正确立艺术教育在学校教育中的地位。”后来，教育部文件又指出：“我们所进行的加强文化素质教育工作，重点指人文素质教育。主要是通过对大学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学方面的教育，……以提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质。”^②然而，如何将这些行政条文落到实处，还有大量的工作要做。直至2002年，教育部还在强调：“普通高等学校应当开设艺术类必修课或者选修

① 原国家教委文件《关于加强学校艺术教育的意见》，教体[1997]2号。

② 教育部文件《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》，教高[1998]2号。

课。”“职业学校、普通高等学校应当结合实际情况制定艺术类必修课或选修课的教学计划（课程方案）进行教学。”

1997年下半年以来，我国开始在中小学全面推行素质教育，素质教育的基本目标就是要使学生“学会做人、学会求知、学会劳动、学会生活、学会健体和学会审美”。^②在这一改革浪潮的推动之下，美育课程在全国中小学开始普遍开设。然而，大学的素质教育究竟如何实施，还有很多问题亟待解决。我们正面临世纪的选择，可以预料，新世纪对人文素质的要求会愈来愈高。德、智、体、美，历来是人类教育的四个方面或四种主要形式。在实现对人的全面教育中，美育起着不可忽视的作用。

应该说，我国的高等教育自“拨乱反正”之后，在很多方面都取得了长足发展，但仍然存在着单科性院校较多，文理工分家，专业设置过窄，单一的专业教育思想和教育观念突出，功利导向过重，忽视文化素质教育等问题。今天，我们的社会正快速地向知识经济社会迈进，尤其是在人们普遍认识到应试教育的弊端并向素质教育转向后，如何重新建构新世纪大学审美教育体系已成为我们广大教育工作者一项重要而艰巨的任务。

应当看到，审美教育的内容十分丰富，我们不可能在大学的几年里安排很多时间开设美育课程，而应当有所选择、有所取舍。譬如美学中的美的哲学、美的经验，其中很多问题可能是美学专业学生需要掌握的，而不应是一般学生学习的重点。我们赞同大学的人文素质教育，就是要“加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学方面的教育”的观点。作为美育范畴的“文学”、“艺术”，则应是大学审美教育的主要内容。所以，我们把本课程的名称定为“文艺鉴赏学”。下面就“文艺鉴赏学”课程的开设谈几点构想。

（一）“文艺鉴赏学”课程的内容定位

“文艺鉴赏学”作为大学的人文素质课程，应具有大学的特点，因为中学阶段也有专门的文学艺术课程。两相比较，中学阶段的文学艺术课，主要是讲解作品或让学生亲身参加艺术实践，如唱歌、绘画等，以帮助学生增加一些文艺之美的感性认识。大学阶段的“文艺鉴赏学”课程，则要突出帮助学生增强对文艺之美的理性认识，通过对文艺作品的分析总结出鉴赏的规律。

现在有些大学，已普遍开设“中外名著导读”、“大学语文”之类的课程，但这些课程都是以讲作品为主，与中学语文课没有什么区别，不如我们突出以

教育部令〔2002〕第13号。

原国家教委文件，教办〔1997〕29号。

努力提高学生的鉴赏能力为主要目标。必须明确的是，“文艺鉴赏学”是一门能力课，而不仅仅是一门知识课。

（二）“文艺鉴赏学”课程的性质

“文艺鉴赏学”应和“外语”、“体育”、“思想品德”等其他公共课程一样，成为大学生的一门公共必修课程。因为“文艺鉴赏学”既然属于大学生的人文素质教育范畴而非专业教育，它的根本目的是为了培养全面发展的跨世纪的“四有”新人，而非文艺专业人才，这一性质也就决定了高校的“文艺鉴赏学”必须以全体学生为对象，以普及为基础，以全面提高大学生的人文素质为己任。

（三）“文艺鉴赏学”课程的讲授

“文艺鉴赏学”是一门提高学生文艺鉴赏能力的课程，本课程的讲授必须要处理好三个关系。一是处理好揭示鉴赏规律与作品选讲的关系，前者是主，是目的；后者是次，是手段。二是处理好课内与课外的关系。提高学生的文艺鉴赏水平，不是通过几堂课能解决好的，还要注意课内与课外相结合，积极引导开展一些有益的课外活动，如专题讲座、名著导读、名曲名画欣赏、影视评论、文艺汇演等，以加强学生的艺术素养。三是处理好本门课程与其他课程的关系。文学艺术的审美精神，在很多地方都可以体现出来，并非是与其他课毫不相干的。我们要把文艺鉴赏中的审美精神渗透到其他课程的教学中去，真正做到教书育人。当然，其他课程的教学也要自觉地将知识传授寓于艺术之中。这样，不仅可以避免大学课程本身的枯燥和抽象，同时还可激发和培养学生对文艺审美的兴趣。

文艺鉴赏的基本原理

第一章 本 质 论

第一节 文艺鉴赏是一种审美活动

文艺鉴赏是鉴赏者透过文艺作品的感性形式去感受、理解文艺作品中所表现的审美意识，从而获得情感愉悦和精神满足的一种特殊心理活动。文艺鉴赏是一种审美活动，它以文艺作品为对象。文艺作品包括语言艺术、造型艺术、表演艺术。

文艺作品以一定的物质材料和物质手段为媒介，创造出生动、丰富的艺术形象；读者、听众、观众在阅读、观赏、品鉴文艺作品时，通过由浅入深、融情入理的审美把握，在思想、感情上产生强烈的共鸣，从而得到赏心悦目的审美享受，这就是我们通常所说的文艺鉴赏。文艺鉴赏以文艺作品为对象，这使它有别于自然美、社会美的鉴赏；文艺鉴赏从审美的角度去感受艺术美、鉴赏艺术美，这使它有别于科学认知以及一般的游艺活动。

一、文艺鉴赏以审美享受为根本标志

文艺鉴赏以审美享受为根本标志。所谓审美享受，是指鉴赏者在文艺鉴赏中所获得的一种精神上的满足和愉悦。审美享受主要通过“共鸣”、“净化”、“领悟”等鉴赏心理来实现。

所谓“共鸣”，是指鉴赏者被作品中的思想感情、人物命运深深感动，而形成的一种审美高峰体验。例如，我们读一部小说，透过文字通过想像深入到作品所描绘的那个时代与社会中，为作品的人物所打动，为人物的命运与情节的发展而揪心，为正面人物的不幸与成功而感到痛苦与高兴，为反面人物的得逞与失败而感到愤恨与兴奋，这也就是共鸣。共鸣实际上是鉴赏者与作者在情感、趣味、理想高度上的共振与沟通，是心灵与心灵、情感与情感、思想与思想高度和谐共振所产生的一种审美情境。强烈的共鸣，往往使鉴赏者达到如

醉如痴的状态。

所谓“净化”，是指鉴赏者的情感在共鸣中得到调节、慰藉、疏导和升华。文艺作品把鉴赏者引入一个审美的艺术境界，在这个境界中，鉴赏者可以暂时忘却尘世的困扰与人世的苦恼，可以松弛自己紧张的神经，疏导郁闷的情绪，使自己的心理恢复平衡；可以使异化、扭曲的心灵得到纠正，从而进入一种高尚纯洁的精神境界，实现人格的升华。“净化”是在共鸣基础上所获得的一种更深刻的美感。

所谓“领悟”，是鉴赏者在共鸣、净化的基础上主动追索作品深层意蕴的结果，它是一种生命智慧的飞跃。伴随着这种审美领悟，鉴赏者往往获得一种大彻大悟的喜悦。例如，我们读海明威的《老人与海》，会为老人所经历的种种磨难而唏嘘不已，这是共鸣；为老人的不屈人格和可歌可泣的硬汉子精神而感动，实现情感和人格上的升华，这是净化；当我们通过老人的经历与命运进一步思索人生的真谛并确有所得，从而达到一种鸟瞰世界、彻悟人生的高度，这便是“领悟”。“领悟”是鉴赏者所获得的一种审美巅峰体验，鉴赏者的生命智慧可以由此而提升到一个光华四射的极境。“领悟”是文艺鉴赏所追求的最高境界。

并不是所有的“共鸣”都是积极的。有时，我们读了消极有害的作品，作品并不健康的情调、描写也可以引起我们人格中不健康因素的共鸣，而这种共鸣不但不能引起情感的净化与人格的升华，反而会把我们引向人格的卑下。不过，这种情况毕竟是少数，从整体上说，文艺鉴赏多是积极的。

文艺鉴赏以审美享受为根本标志，这是它的本质属性之一。人们往往把文艺鉴赏看做人生的一大乐事。有些悲剧作品，明知看了要伤心落泪，但还是忍不住要看，这是由于悲剧往往具有一种震撼人心的力量，能使人得到崇高美的享受，获得精神上的满足与愉悦。如果我们在阅读、观赏、品鉴文艺作品时不能获得精神上的满足与愉悦，就不能算作文艺鉴赏。

二、文艺鉴赏是人的本质力量的对象化

马克思在谈到文艺鉴赏时曾说：“对象如何对他说来成为他的对象，这取决于对象的性质以及与之相适应的本质力量的性质；因为正是这种关系的规定性形成一种特殊的、现实的肯定方式。眼睛对对象的感觉不同于耳朵，眼睛的

对象不同于耳朵的对象。”^①又说：“对于没有音乐感的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义，不是对象，因为我的对象只能是我的一种本质力量的确证，也就是说，它只能像我的本质力量作为一种主体能力自为地存在着那样对我存在，因为任何一个对象对我的意义（它只是对那个与它相适应的感觉说来才有意义）都以我的感觉所及的程度为限。”^②在马克思的这些论述中，他一直把文艺鉴赏看作是人的本质力量的对象化。

作家、艺术家凭借一定的物质材料和物质手段，“按照美的规律”创作出文艺作品。我们要鉴赏它，首先就必须懂得这门艺术，并且具有相应的审美感受力、想像力、理解力和判断力。例如，我们鉴赏绘画艺术，绘画中就有帛画、油画、版画、水彩画、壁画、麻胶版画、铜版画、石板画等；由于它们各自使用的物质材料不同，创造形象的特点与规律就不同，对鉴赏者的规律与要求也就不同。我们要鉴赏它，就必须懂得这门艺术并具有相应的审美能力。

要深刻地感受作品，还与我们的思想水平、生活阅历、文化知识相关。黑格尔说：“同样一句格言，在完全理解它的青年人的口中，总没有在阅历很深的成年人的精神中那样的作用和范围，要在这种成年人的阅历中，那句格言中所包含的内容的全部力量才会表达出来。”^③梅林也曾指出：“如果一位澳洲的布希种人和一位文明的欧洲人同时听了一个贝多芬的交响曲，或是看一幅拉斐尔的圣母像，感觉的心理过程在两种情形中应该是相同的，无论这过程在自然科学中是怎样说明，因为作为自然生物，他们俩是一样的。可是他们俩所感觉到的是什​​么，却大不相同，因为作为社会的成员，作为历史情境的产物，他们俩都大不一样。”^④这些论述，都充分说明了一个人的思想、知识、生活阅历对其鉴赏的影响，反过来看，一个人在鉴赏中所得的多少，所感受的深浅，也象征了他的本质力量。

虽然说“趣味面前无争辩”，文艺鉴赏允许有个人的偏好，但鉴赏者的审美趣味也体现了他的本质力量。人总是按照自己的审美趣味、审美理想去鉴赏作品的，不同的鉴赏者可能在鉴赏中表现出一些共同的倾向，并在此基础上对

马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第125页。

马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第126页。

黑格尔：《逻辑学》下卷，商务印书馆1976年版，第524页。

梅林：《论趣味》，转引自欧阳周主编《文艺鉴赏向导》，中国青年出版社1987年版，第14页。

鉴赏对象得出大体一致的感受与看法。由于先天禀赋与后天磨炼的不同，由于鉴赏者所处的时代、社会、民族、国度、阶级的不同，鉴赏者在审美理想、审美倾向、审美趣味方面也会呈现出个性差异，并导致对同一文艺形象的不同认识，甚至形成完全对立的看法。这种审美认识上的正误，无疑也体现了鉴赏者的本质力量。

三、文艺鉴赏必须使用形象思维

文艺鉴赏以文艺作品为对象。文学艺术最基本的特征是形象性。普列汉诺夫曾指出：“艺术既表现人们的感情，也表现人们的思想，但是并非抽象地表现，而是用生动的形象来表现。艺术最主要的特点就在于此。”^①各种艺术形式，其形象可以有不同的特点，但无论哪一种艺术，都不能没有生动感人的形象，没有具体形象，也就没有艺术。

马克思指出人类掌握世界的四种方式，其中科学和理论研究主要用抽象思维，艺术活动主要用形象思维。马克思的看法，实际上与黑格尔所提出的关于诗、散文和玄学（哲学）三种掌握世界方式密切相关。这说明，人们早就注意到从事其他活动的思维方式不一样。由于文学艺术是通过形象来反映社会生活表达思想感情的，因此，鉴赏它，就主要要运用形象思维。

形象思维是以感性意象为思维单位，想像是其中心环节。因此，在文艺鉴赏过程中，活跃着的是丰富的联想与想像。

从心理学的角度看，联想是由一事物而想到与之相关的另一事物的心理过程，这种心理机能是客观事物普遍联系在人的思维中的反映。按照事物间的关系，通常将联想分为相似联想、对比联想、接近联想、关系联想等。在文艺鉴赏中，联想的作用主要表现在两个方面：一是建立形象之间的联系，实现形象之间的流动、过渡与跳跃；二是建立形象与生活的关系，通过联想调动我们有关的生活、情感、思想积累，从而更深切地感受艺术形象。例如，我们鉴赏齐白石的《蛙声十里出山泉》，尽管画面上只有山泉和小蝌蚪，但我们鉴赏时却能联想到声传旷野的蛙唱，联想到非常熟悉非常亲切的山村生活。古人所说的“迁想妙得”，用来说明鉴赏中的联想是很贴切的。

不过，联想虽然重要，如果鉴赏仅停留在联想的水平上，仍谈不上真正的鉴赏。我们要走进作品的艺术世界，还必须最大限度最为有效地发挥想像的作用。想像，就是根据原有事物或文字描述创造新事物的心理过程。它是人最重

普列汉诺夫：《论艺术》，三联书店 1964 年版，第 4 页。

要的心理功能之一，历来为作家、艺术家所看重。想像有再造想像和创造想像之分，这两种想像在文艺鉴赏中都起着积极的作用。我们读一部作品，作品的人物、情节、环境、意蕴、神韵、创作个性、风格都不是直接呈现在我们面前的，而是通过文字表现出来的，阅读时，我们就必须通过想像，将文字转化为具体可感的形象；我们聆听《黄河大合唱》，当一个个的乐句鸣响在我们耳边，渐渐地，我们听到的不仅仅是乐句了，仿佛听到了黄河的咆哮、怒吼、呜咽、悲泣！仿佛自己也融入了黄河，成了黄河的一部分，随着它一起奔腾、咆哮！这个鉴赏过程，活跃着的就是我们的想像。

鉴赏者要充分感受、体验、领悟艺术形象，获得强烈的美感，没有想像这一心理因素的参与是根本不可能的。高尔基谈到创作时曾指出：“科学工作者研究公羊时，用不着想像自己也是一头公羊，但文学家则不然，他虽然慷慨，却必须想像自己是个吝啬鬼，他虽毫无私心，却必须觉得自己是个贪婪的守财奴，他虽是个意志薄弱的人，却必须令人信服地描写出一个意志坚强的人。”高尔基的这段论述用来说明文艺鉴赏中的想像同样是合适的。

四、文艺鉴赏伴随着丰富的情感体验

情感体验是文艺鉴赏中最活跃的因素。托尔斯泰曾指出：“艺术是这样的一项人类活动！一个人用某种外在的标志有意识地把自己体验过的感情传达给别人，而别人为这些情感所感染，也体验到这些感情。”^②古罗马的郎吉弩斯在《论崇高》中也说：“和谐的乐调不仅对于人是一种很自然的工具，能说服人，使人愉快，而且还有一种惊人的力量，能表达强烈的情感。例如笛音就能把情感传给听众，使他们如醉如狂地欢欣鼓舞。”

文艺鉴赏始终伴随着情感体验，这是由以下几个方面的原因所决定的。首先，就鉴赏客体来说，艺术形象与审美情感是紧密联系在一起的，一部作品，不仅渗透了作者的情感，其人物形象也有着自己的情感世界；其二，鉴赏者在鉴赏时，不仅要体会作品所蕴含的情感，而且要对这些情感作出反应；其三，鉴赏者对作品作出判断与评价时，不可能是纯认识性的，必然要渗透他的主观态度与体验，表现出情感化的审美评价；第四，在文艺鉴赏中，情感是推动各种心理因素和谐运动的重要因素，它可以引发审美注意和期待，强化审美知

高尔基：《论文学》，人民文学出版社 1978 年版，第 137 页。

托尔斯泰：《艺术论》，人民文学出版社 1958 年版，第 46 ~ 47 页。

转引自《西方美学家论美和美感》，商务印书馆 1980 年版，第 49 ~ 50 页。

觉，推动和激励艺术想像，影响审美判断，沟通和熔铸各种心理因素并使他们和谐运动；其五，鉴赏者的审美感受，说到底是一种情感体验，其情感体验的深度，直接影响到鉴赏。因此，在文艺鉴赏的各个层次各个方面，都会伴随着鉴赏者的情感体验。

“夫缀文者情动而辞发，观文者披文以入情。”^①没有丰富的情感内涵，文艺作品固然难以成为文艺作品；没有情感体验，鉴赏主体也难以走进艺术境界。所以，别林斯基在批评那些仅凭理智去理解文艺作品的人时曾说：“没有心灵的参与，而这，几乎比用脚去理解艺术更坏。”

第二节 文艺鉴赏是人类文学艺术活动的一个 important 构成部分

文艺鉴赏以文艺作品为对象，其本身又是人类文艺活动的一个重要构成部分。

一、文艺鉴赏是实现文艺作品价值与功能的中间环节

文艺作品的价值与功能是多方面的，一般将其归纳为认识、教育、审美和娱乐四个方面，但这些价值和功能都还只是潜在的东西，要将它们转变为现实，只有通过文艺鉴赏才能实现。一部作品中，即使是具有很高的审美价值，如果从来没有人鉴赏它，那么它的价值也就形同虚设，发挥不了作用。而文艺鉴赏，恰恰在作品与受众之间架设一座桥梁，使二者的沟通成为可能。受众接受了作品，并通过鉴赏，为作品的内容和形式所打动、所感染，文艺作品的价值和功能才能成为现实，文艺作品才能“不胫而走，不翼而飞，不叩而鸣；刺人脑球，惊人眼帘，畅人意界，增人智力；忽而庄，忽而谐，忽而歌，忽而哭，忽而劝，忽而讽，忽而嘲；郁郁葱葱，兀兀矻矻，热度骤跻极点，电光万丈；魔力千钧，有无量不可思议之大势……其感人也易，其入人也深，其化人也神，其及人也广”。^③

刘勰：《文心雕龙·知音》。

《别林斯基论文集》，新艺术出版社 1958 年版，第 253 页。

陶曾佐：《论小说之势力及影响》，转引自《中国历代文论选》第 4 册，上海古籍出版社 1980 年版，第 221 页。

二、文艺鉴赏是推动文艺创作的动力之一

马克思在谈到生产与消费的关系时说：“没有需要，就没有生产。”^① 文艺创作也是一种生产。文艺创作的直接目的，就是为了满足一定读者、听众和观众的鉴赏要求。没有乐于接受并能理解的鉴赏者，作家、艺术家的创作热情就很难产生，即使产生了也难持久。事实上，不论作家、艺术家是否意识到，他在创作时总有一个潜在的鉴赏者存在着，他必须考虑鉴赏者的需要、爱好和趣味，了解和尊重鉴赏者的审美兴趣、审美需求和审美心理，以确定作品的内容和形式。当作品公之于世后，如果鉴赏者的意见是积极的、肯定的，就会激励作者沿着这一创作方向继续完善自己的创作；如果鉴赏者的反应是冷淡的、否定的，他会及时审视和调整自己的创作。

作家、艺术家不仅要尊重和了解鉴赏者的鉴赏需求，与此同时，他还要以健康、积极、正确的鉴赏趣味去影响受众。由于种种原因，受众中也可能存在一些不健康的鉴赏趣味，在这种情况下，作家、艺术家不能去迎合那些低级的、不健康的审美趣味，而要用健康的、积极的审美趣味去影响读者、听众和观众。可见，文艺鉴赏也是文艺作家创作的动力之一。

三、文艺鉴赏是一种审美创造

文艺鉴赏以文艺作品为对象，但它并不是一个消极被动的接受过程，它必须在原作的基础上，从思维到情感、从形象到意蕴进行审美再创造。所谓再创造，是相对作家、艺术家的创作而言的，作家、艺术家在生活的基础上创作出作品来，这是第一次创造；而鉴赏者鉴赏作品，则要在作家、艺术家创作的基础上进行再创造。这也是文艺鉴赏的本质属性之一。

一切文艺作品都具有形象性。一幅画、一座雕塑、一篇小说、一部电影，它们都塑造有特定的艺术形象；即便是音乐这样以声音为表现工具的听觉艺术，虽然难以描写具体的生活画面，但也通过有组织的乐音，唤起听众情感，引发人们对某些情景的联想，使人在想像中感受出某些形象来。民族管弦乐《春江花月夜》，通过委婉质朴的旋律，流畅多变的节奏，巧妙细腻的配器，形象地描绘了月夜春江的迷人景色，尽情歌颂了江南水乡的风姿异态。我们在欣赏它时，通过创造性的想像，脑海中就会呈现出一幅江天一色、皎月当空的

马克思：《政治经济学批判 导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第9页。