

第一章

文学与文学欣赏

◆ 文学

◆ 文学与非文学

◆ 文学欣赏

本章导读

本章主要对文学以及文学与文学欣赏的关系做一个理论上的梳理,主要从以下几个方面进行阐述:就文学而言主要阐释文学的含义和文学的历史;就文学与非文学而言,从文学的功用出发,研究文学与其他学科领域的关系;就文学欣赏而言,具体探究文学欣赏的主要途径和方法,从理论上对文学欣赏做一个初步的探讨。

学习目标

1. 了解什么是文学和文学欣赏。
2. 掌握文学欣赏的一般方法。
3. 培养文学修养和文学欣赏的能力。

第一节 文学

每个人都处在新旧感情互相交错的矛盾中,艺术的作用,不仅是帮助人明辨事理,而且也在促进人们感情上的变化。

——艾青

一、文学的含义

文学的含义有以下几种:

1. 社会意识形态之一

中外古代都曾把一切用文字书写的书籍文献统称为文学。现代专指用语言文字塑造形象以反映社会生活、表达思想感情的艺术,故又称“语言艺术”。中国魏晋南北朝时期,曾将文学分为韵文和散文两大类,现代通常分为诗歌、散文、小说、戏剧、影视文学等体裁。

2. 孔门四科之一

《论语·先进》:“文学,子游、子夏。”这句话的意思是说,通晓文献知识的人有子游、子夏。这里的文学是指通晓诗书礼乐等古代文献。邢昺疏:“若文章博学,则有子游、子夏二人也。”的意思是说,就通晓古代文献方面而言,(孔子的学生里面)要数子游和子夏这两个人了。此处的“文学”亦指教贵族子弟的学科。《宋书·雷次宗传》:“上留心艺术,使丹阳尹何尚之立玄学,太子率更令何承天立史学,司徒参军谢元立文学。”此处的“文学”也是指“教贵

族子弟的学科。”

3. 指辞章修养

元结《大唐中兴颂序》：“非老于文学，其谁宜为？”在这里“老”是历久而富经验之谓，文学受事于“老”，其含义应是“文笔”或“辞章修养”。“文笔”或“辞章修养”，含义内容广泛，此时并不专指文学。

4. 官名

汉代置于州郡及王国，或称“文学掾”，或称“文学史”，为后世教官所由来。汉武帝为选拔人才特设“贤良文学”科目，由各郡举荐人才上京考试，被举荐者便叫“贤良文学”。“贤良”是指品德端正、道德高尚的人；“文学”则指精通儒家经典的人。魏晋以后有“文学从事”之名。唐代于州县置“博士”，德宗时改称“文学”，太子及诸王以下亦置“文学”。明清废。

由以上可知，文学的含义是一直都在发展，演变的。现代学者一般认为，文学是指以语言文字为工具、形象化地反映客观现实的艺术，它包括诗歌、散文、小说、戏剧等，是文化的重要表现形式，以不同的形式（亦称体裁）表现内心情感和再现一定时期和一定地域的社会生活全貌的作品。

二、文学的历史

中国古典文学分为诗和文，文又分为韵文和散文；现代文学一般分为诗歌、散文、小说、戏剧，并称为四大文学体裁。中国的抒情诗和散文（又被称为古文）起源最早而且比较发达。西方古典文学则分为诗歌与散文两种基本类型。与中国文学相比，西方文学中叙事诗和戏剧成熟较早，此外小说也比较发达。

（一）中国文学发展史

1. 诗歌

诗歌是我国最早出现的一种文学体裁，源于原始人的劳动呼声，是一种有声韵、有歌咏的文学。我国古代将合乐的诗歌称为歌，将不合乐的诗歌称为诗。无论合乐与否，诗歌都具有很强的音乐美。

从时间上看，诗歌大致分为古体诗、近体诗和新诗。

（1）古体诗，多四言（如《诗经》），东汉魏晋以后多五言、七言。唐代开始有古体和近体之分，唐代及唐代以后，诗人们也写了许多古体诗，比如李白的《古风五十九首》。唐代以后，诗人们借乐府旧题所写的诗歌都是古体诗。也就是说，诗题中凡出现“歌”“行”“吟”“引”“弄”“操”“曲”等字样的都该属于古体诗，如李白的《梦游天姥吟留别》、杜甫的《茅屋为秋风所破歌》、白居易的《琵琶行》等。

（2）近体诗也叫今体诗，是相对于古体诗而言的格律诗。近体诗在唐代初年正式形成，包括绝句、律诗、排律。①绝句共四句，每句五字的叫五绝，每句七字的叫七绝，二四句押韵，首句可入韵，也可不入韵，没有对仗要求。②律诗共八句，每句五字的叫五律，每句七字的叫七律，偶数句押韵，首句可入韵，也可不入韵。律诗每两句为一联，分别称为首联、颔联、颈

联、尾联，颌联和颈联必须对仗。③排律十句以上，像律诗一样，除首尾两联外，中间各联都对仗，押韵也和律诗一样。近体诗用字还要讲究平仄，有“一三五不论，二四六分明”的说法。杜甫的《客至》《旅夜书怀》《阁夜》《登岳阳楼》等都是十分典型的律诗。

(3)新诗，是指“五四运动”前后产生的、有别于古典诗歌的、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁。新诗在最初的时候，主张白话俗语入诗，以表现诗人的真情实感。因此，当时也称新诗为“白话诗”“白话韵文”“国语的韵文”。1917年2月，《新青年》2卷6号刊出胡适的白话诗词八首，是中国新诗运动中出现的第一批白话新诗。第一本用白话写的诗集是胡适的《尝试集》(1920年)。而最早从思想艺术上显示一种崭新面貌，并为新诗地位的确定做出重大贡献的，是郭沫若的《女神》(1921年)。

2. 散文

殷商时代有了文字，也就有了记史的散文。到了周朝，各诸侯国的史官进一步以朴素的语言、简洁的文字记录了列国间的史实，如《春秋》。以后，随着时代的需求，产生了描述现实的历史文学，这就有了《左传》、《国语》、《战国策》等历史著作。我国古代，为区别于韵文、骈文，凡不押韵、不重排偶的散体文章，包括经、传、史书在内，一律称之为散文(亦即古代散文)。

我国散文的发展历程如下：

(1)先秦散文。包括诸子散文和历史散文。诸子散文以论说为主，如《论语》《孟子》《庄子》；历史散文是以历史题材为主的散文，凡记述历史事件、历史人物的文章和书籍都是历史散文，如《左传》。

(2)两汉散文。西汉时期司马迁的《史记》把传记散文推到了前所未有的高峰。东汉以后，开始出现了书、记、碑、铭、论、序等个体单篇散文形式。

(3)唐宋散文。在古文运动的推动下，散文的写法日益繁复，出现了文学散文，产生了不少优秀的山水游记、寓言、传记、杂文等作品，著名的“唐宋八大家”也在此时涌现。

(4)明清散文。明代散文，先有“七子”以拟古为主，后有唐宋派主张作品“皆自胸中流出”，较为有名的是归有光。清代散文，以桐城派为代表的清代散文，注重“义理”的体现。桐城派的代表作家姚鼐对我国古代散文文体加以总结，分为13类，包括论辩、序跋、奏议、书说、赠序、诏令、传状、碑志、杂说、箴铭、颂赞、辞赋、哀奠。

(5)现代散文。现代散文是指与诗歌、小说、戏剧并称的文学样式。它是通过对现实生活中某些片断或生活事件的描述，表达作者的观点、感情，并揭示其社会意义。散文的表现形式多种多样，杂文、短评、小品、随笔、速写、特写、游记、通讯、书信、日记、回忆录等都属于散文。总之，散文篇幅短小、形式自由、取材广泛、写法灵活、语言优美，能比较迅速地反映生

活,深受人们喜爱。

3. 小说

中国古代小说,晚熟于诗歌、散文,略早于戏曲。在长期的封建社会里,小说一向受到封建正统文人的鄙视。先秦两汉是中国小说的萌芽时期,这一时期的神话、寓言、史传、“野史”传说等,都孕育着小说艺术的因素,为小说文体的形成准备了条件;同时也呈现出中国小说童年时期便已形成志人、志怪两大类别的端倪。从东汉至唐代以前,是中国小说初步形成的时期,这一时期以刘义庆《世说新语》为代表的志人小说和以干宝《搜神记》为代表的志怪小说为标志。唐人小说是公认的中国文言短篇小说完全成熟的标志,“小说亦如诗,至唐而一变”。从中国小说发展史的角度来审视,唐人小说是一次质的飞跃。唐人小说,仅《太平广记》一书收录的单篇就有四十余篇,专集四十余部,约在千篇之数。宋初至明末的六百多年间,文言短篇小说大多承于晋唐,然又无一能逾越于唐。至清代而大变,文言短篇小说高度繁荣,产生了具有世界意义和影响的《聊斋志异》,把文言短篇小说的发展推向了最高峰。

4. 戏剧

中国戏曲起源于原始歌舞。汉代,在民间出现了具有表演成分的“角抵戏”,尤以《东海黄公》最为著名。到了南北朝时期,民间出现了歌舞与表演相结合的“歌舞戏”,具有更为浓郁的表现成分,如“拨头”“大面”“踏摇娘”等。唐代,出现了由先秦时期的优伶表演发展来的以滑稽表演为特点的“参军戏”;民间的歌舞戏进入宫廷,得到了更大的发展;民间又出现了“俗讲”和“变文”等通俗说唱形式。宋代,城市商品经济得到长足发展,出现很多市民娱乐场所——“瓦舍”和“勾栏”;民间歌舞、说唱、滑稽戏有了综合的趋势,出现了“宋杂剧”。金代,在宋杂剧基础上,北方出现了“金院本”,南方出现了“南戏”。元代,北方形成“北杂剧”,南方南戏进一步发展成熟,戏曲形成。自清代前期起,戏曲舞台发生了极大的变化,主要表现为戏曲的民间化和通俗化。先是昆曲、高腔折子戏的盛行,后是地方戏的兴起。从此,戏曲舞台不再是传奇戏的天下,昆曲与高腔有了来自民间的竞争者。戏曲的表演场所也由厅堂亭榭变为了茶肆歌台。20世纪初,一批新兴地方戏开始在各地戏曲舞台上出现,包括越剧、评剧、黄梅戏等。它们均由民间小戏发展而来,具有极为浓郁的民间乡土气息,进入城市后,它们吸收京剧、梆子等老剧种的艺术营养,表演上得以成熟。

(二) 西方文学发展史

1. 古希腊罗马文学

(1)古希腊文学是欧洲文学的源头之一,其中蕴涵的关于“人”的观念,经由古罗马文学的传承对后来的欧洲文学产生深远影响。古希腊重视人的价值的实现,强调人的主观能动性,崇尚人的智慧(人智)。在这种文化中产生的古希腊文学,就呈现出张扬个性、放纵原欲、肯定人的世俗生活和生命价值的特征,具有根深蒂固的世俗人本意识。这种意识是原欲型的,虽然其中也不乏理性精神,但这种精神主要是对人的肯定而并非是与原欲相对的理性意识和道德规范。

(2)古罗马文学是对古希腊文学的直接继承,但同时也带有自身的独特性。古罗马人有

种对集权国家和个体自我牺牲精神的崇拜,因此其文学也较古希腊文学更具理性意识和责任观念,在审美品格上更趋于庄严和崇高的风格。但是,古罗马文学人文意识观念的主体仍然是古希腊文学的人本意识,仍属于古希腊原欲型文化的范畴。

2. 希伯来文学

希伯来文学是欧洲文学的又一源头,其中所蕴涵的“人”的观念,经由中世纪基督教文学对后来的欧洲文学产生深远影响。希伯来民族是信仰一神的民族,强调人对上帝的绝对服从;尊重灵魂,主张人的理智抑制肉体的欲望;轻视人的现世生命价值和意义,看重来世和天国的幸福。显然,希伯来文化是种重灵魂、重群体、重来世的理性型文化。

原欲与理性是人不可或缺的两个方面,因此古希腊文化与希伯来文化是既统一又对立,它们被称为“异质文化”。在公元1世纪中叶到2世纪末叶,希伯来文化与古希腊文化出现了第一次碰撞。希伯来文化吸收了古希腊文化的某些成分后演变成一种新的文化——基督教文化。

3. 基督教文学

基督教文学是基督教文化的产物,蕴涵的是一种理性化的人本意识,或者说是一种宗教人本意识。基督教文学中人让位于神、“灵”取代“肉”的现象体现的是人对上帝的崇拜,也体现了人对人性本质的追寻趋于理性和精神的境界。但另一方面,这又表现了一种人们对人原始生命力和生命价值的压制,是对欧洲古典文学世俗人本意识的排斥。

总之,重视人的精神、对理性的追求、强调理性对原欲的限制,是早期希伯来文学和中世纪基督教文学文化价值观念的主要特征。

4. 文艺复兴时期文学

欧洲文化的古希腊罗马源流与希伯来基督教源流形成了比“希腊化”时期更大规模的碰撞,带来了欧洲文学中人文观念的重大变化,这就是“文艺复兴”,欧洲文化的大转型时期。文艺复兴倡导人文主义,强调以人为本、以人权反神权、以人性反神性、以个性自由反禁欲主义等,要从上帝那里找到人类自己。人文主义文学是文艺复兴时期欧洲文学的主流。在此时期,莎士比亚是欧洲文化、艺术的集大成者,他对人理解的深刻要远远超出前辈人文主义作家。其深刻之处在于通过悲剧告诉了人们:人的自由是有限的,仅仅满足人的欲望和解放并不能把人引向自由、平等的理想世界,人的价值更应该体现在理性力量上,因此,人必须在自然欲望与社会道德、原欲与理性、出世与入世、人与社会、人与自然等方面正确把握。犹如哈姆雷特,在他身上世俗人本意识和宗教人本意识的融合就十分明显,这也正是近代欧洲文化模式的典型。

5. 古典主义文学

17 世纪的欧洲讲究理性,讲究秩序,这一时期自然科学的成果告诉了人们宇宙是井然有序的,因而社会也应该有自己的规范与秩序,个人也应该服从社会规范。在这种精神文化土壤中成长起来的古典主义文学,便以理性作为自己的生命,注重人的主体意识和能动性,同时又否定了神性。在古典主义文学中,人通常都处于理智与情感、个人利益与国家民族利益的纠葛中,而服从王权则是最高的理性。古典主义文学中蕴涵的是一种理性化的人本意识,既肯定了个体,又强调约束。

6. 启蒙文学

18 世纪启蒙文学和古典主义文学一样强调理性精神,但它又强调了人与人之间的平等自由,肯定人的情感的合理性。这既是对神性更彻底的否定,又是对古典主义过度否定情感自由的调节和反拨。启蒙文学家大多把个性与情感自由提高到理性与秩序之上。卢梭是其中的典型,他否定原罪说,认为人的本性是美和善的,一切发自人的欲望和要求都是合理的,而人类自己创造的文明才是人性的污染物和罪恶的滋生地。与卢梭相比,歌德则显得更现实、更理智。他笔下的浮士德苦苦追寻情感与理性的统一,寻找既张扬个性又不与外在冲突,既满足欲望又不违背社会道德律令两全其美的道路。然而,人是自由的,又是不自由的。浮士德一生执着地探索追求,但最终陷于进退两难的困境,这也正是歌德关于“人”的理解的困惑。启蒙文学对个性情感自由的理性追求,为浪漫主义文学奠定了基础。

7. 浪漫主义文学

浪漫主义流行于 18 世纪末 19 世纪初,浪漫主义文学在反古典主义精神中发展起来,强调自我、追求自由,竭力倡导自由思想,可以说是人文主义思想在新的历史中的再现。在新的社会中,人们追求自由的热情依然十分强烈,“自由”是 18 世纪末 19 世纪欧洲时代精神的最强音。浪漫主义文学的自由观念和生命意识在“自然”的境界中找到了最终的归宿。

8. 现实主义文学

现实主义形成于 19 世纪 30 年代资本主义确立和发展的时期。这时,经济快速发展,人们对金钱的追求和崇拜更为狂热,大多数人忙于争夺财富。现实主义比浪漫主义作家要理性得多,他们力图通过文学细致地展现现实,深入解剖在利益驱动下的人的心灵,从而警告世人:不要在物质面前失去人的自尊,从人道主义出发,对社会做出深刻的批判。现实主义作家所呼唤的“人性”,主要是指人的理智、道德意识和人格尊严。因此,现实主义在一定程度上是对浪漫主义的反拨。但是,他们对人类自身“恶”所表现的忧虑、恐惧甚至悲观,泄露了对欧洲传统理性主义文化的怀疑与反思。这正是 20 世纪文学中弥漫的悲观情绪和危机意识的精神源头之一。

9. 现代主义文学

20 世纪西方文学是在现代非理性主义文化中生长起来的,欧美文学表现出了与传统文学的重大差异。无论是现代主义还是现实主义倾向的文学,都更注重对人的内心做哲学的思考,并往往以荒诞不经的形式加以表现。特别是现代主义倾向的文学,把理智与情感、理

性与原欲、灵与肉、善与恶等主题推向深入。有些现代作家还认为人的非理性元素是人生命的本体,蕴涵的是一种非理性人本意识,显示了欧美文学在人文观念上的新发展。

三、文学欣赏的意义

文学艺术的创造活动是文学艺术家的精神活动,文学作品属于人类的精神产品,文学艺术的接受鉴赏也属于人们的精神领域的活动,所以,文学艺术的精神性价值应当是其自身最为内在的、基本的价值所在。文学欣赏的过程正是对这种精神价值的追寻。

文学欣赏是文学发挥和实现基础社会作用的重要环节,是文学创作的积极反馈。它也是促进文学创作发展的有利因素,是文学活动进行的基础,有利于提高读者艺术修养和思想情操。正如列夫·托尔斯泰在《艺术论》中说:“艺术能在任何人身上产生作用,不管他的文明程度和受教育的程度如何……不管他处在某种进化的阶段上。”文学也不是只有少数的优秀者才能欣赏,但读者应该有一定的欣赏基础,并在此基础上逐渐提高。为了提高文学作品欣赏能力,必须打好文学作品欣赏的基础,克服文学欣赏中的心理误区,必须在实践中培养文学欣赏能力,先在引导下做一些欣赏训练,然后发挥主体作用,在积极的欣赏实践活动中,使自己的欣赏能力越来越强。

友情提示

1. 文学家

文学家是在小说、散文、诗歌、剧本、随笔创作等方面发表、出版了有一定质和量的作品,且有一定影响力的人才。文学家专门从事文学研究活动的成功人群,以创作文学作品为自己的主要工作。

2. 文学风格

文学风格,是文学活动过程中出现的一种具有特征性的文学现象,就是作家创作个性与具体话语情境造成的相对稳定的整体话语特色。文学风格主要指作家和作品的风格,既是作家独特的艺术创造力稳定的标志,又是其语言和文体成熟的体现,通常被誉为作家的徽记或指纹。文学风格是主体与对象、内容与形式的特定融合,是一个作家创作趋于成熟、其作品达到较高艺术造诣的标志。作家作品风格是文学风格的核心和基础,但也包括时代风格、民族风格、地域风格、流派风格等内涵。文学风格既涉及作家的创作个性和言语形式,也与时代、民族、地域文化有关系。

要想对一部文学作品、一个作家做全面和准确的鉴赏,必须了解其文学风格。文学欣赏离不开文学风格,二者关系密切,相辅相成。

第二节 文学与非文学

书读得越多而不加思索,你就会觉得你知道得很多;而当你读书而思考得越多的时候,你就会越清楚地看到,你知道得还很少。

——伏尔泰

一、文学的作用

存在主义大师萨特曾经提出过一个非常朴实的问题:“对于饥饿的人来说,文学能顶什么用呢?”单从实用的角度来看,汉代的杨雄认为辞赋是“雕虫小技、壮夫不为”。在国家遭受外族入侵的时候,文学解决不了问题,所以才会出现汉代班超投笔从戎的壮举。柏拉图在他的理想国里,把人分为九等,诗人属于第六等。排在诗人前面的有哲学家、君主、政治家、战士、医生等,诗人的地位很低。

相反,春秋时的大教育家孔子说:“小子!何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”三国时魏国君主曹丕说:“盖文章乃经国之大业,不朽之盛事。”近代思想家梁启超说:“欲新一国之民,不可不先新一国之小说。”他们都把文学放到了极为重要的地位。

我们知道,文学尽管不能满足人们的饥饿需要,但当整个社会出现了信仰危机、精神空虚、世风日下的时候,文学却可以当做人们的精神食粮;当整个社会朝气蓬勃、意气奋发、蒸蒸日上的时候,文学又成为人们鼓舞斗志、分享辉煌的精神蛋糕。在第六届中国文学艺术家全国代表大会上曾经提出过这样的口号:“文艺是民族精神的火炬,文艺是人民奋进的号角。”

1. 文学的社会作用

(1)孔子认为文学有“兴、观、群、怨”的说法是文学作用最为具体的表述。“兴”可以理解为文学具有鼓舞人心的作用;“观”就是文学具有认识现实社会尤其是了解民心民情、反映政治得失的作用;“群”就是教育团结社会成员的作用;“怨”就是讽刺、批判、揭露、讨伐社会黑恶势力的作用。

(2)现在对文学的科学解释是这样的:以语言文字为工具形象化地反映客观现实的艺术,包括戏剧、诗歌、小说、散文等。由这个定义可知文学的根本作用就是“反映客观现实”。客观现实有光明面,有阴暗面,各种各样的人有各种各样的要求、情绪,各种社会发展阶段有各种新的思潮和新实践、新的社会需求,这都是文学应该加以反映的。

(3)至于文学的潜移默化作用,指的则是文学产生作用的特点,那是“润物细无声”式的,文学的教育作用是别的教育手段,诸如法律的、行政的所不可替代的。

2. 文学对个人的作用

(1)文学修养是一个人的重要素质,没有文学修养或者文学修养差了,就无法去领略优秀文学作品的甘芳,人类所创造的这一类精神文明对他就起不了作用,或者作用甚小。说到《荷马史诗》、《莎士比亚戏剧》、《屈原赋》、《史记》;李白、杜甫、白居易的诗歌;《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》;鲁迅等这些概念时,不同文学修养的人的感受是大不相同的,这些名人名著对他们能起的作用,也会因人而异。因此爱好文学本身就是一种基本的素质。

(2)爱好文学也是一种能力。这种能力表现在两个方面,一是鉴赏能力。有了这种能力,就能打破时空界限,和古今中外的文学大家交流,吸收他们的智慧来为我所用。二是有了爱好文学的素质,就可以进而形成创作能力,把自己的见闻感受和追求变成文学作品,而成为人类的精神财富,使自己有限的生命永垂不朽。屈原已经投“汨罗已死”两千多年了,而他的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的精神,在今天不是仍然具有强大的感召力么?这就是“有的人,虽然死了,他还活着”的实例。我们要特别注意的是,屈原的精神当然是伟大的,但是,屈原如果没有高度的文学修养,就会“言而无文,行之不远”,哪里还能流传至今呢?可以说是文学修养对他们思想的灿烂的包装,使大师们有了崇高的历史地位。

二、文学与非文学的区别

1. 文学与文章的区别

文章有多种含义,首先它被用来指篇幅不是很长的文字;其次,文章泛指著作;再次,它又被用来比喻比较曲折隐蔽的含义。现在,我们说的“文章”多是就其第二种意思来说的。而文学是以语言文字为工具形象化地反映客观现实的艺术,是文化的重要表现形式,以不同的形式(称作体裁)表现内心情感和再现一定时期和一定地域的社会生活。

我们常见的“文学包括文章,文章又包括小说”的说法并不正确。“文章”是一个内涵很广泛的词语,除了书面形式的文学作品,还有公文函件等也属于此列,所以说“文章与文学之间并不存在附属或包容的关系,但文章是文学作品的具体表现形式之一”。所以,合理的说法应该是“文章与文学之间并不存在附属或包容的关系,但文章是文学作品的具体表现形式之一,小说是文学体裁的一种”。

2. 文与学的区别

“文学”一词在中国古籍中早已有之。先秦时代文学兼有文章、博学两重意义;至两汉始把文与学、文章与文学区别开来,称有文采的、富于艺术性的作品为文或文章,把学术著作叫做学或文学;至魏晋南北朝,才有人在同一种意义上使用文学和文章。即把这两个词都用来表示现代所说的文学,而将学术著作另外称为经学、史学、玄学等。至唐宋,由于强调文以载道,重道轻文,重又忽视文与学的区别。一直到清代,文学一词通常都是作为一切学术的总称来使用的。在中国,文学作为专指语言艺术的美学术语,是20世纪初、特别是五四新文化运动之后被确定下来并被广泛使用的。

在西方,“文学”一词也有广义和狭义两种含义。广义的文学泛指用语言文字记录下来

的具有社会意义的人的思维的一切作品；狭义的文学专指语言艺术。后者是18世纪之后开始被确定和流行的。

3. 文学与艺术

艺术是指借助语言、表演、造型等手段塑造典型的形象反映社会生活的意识形式，属于社会意识形态。它包括语言艺术（诗歌、散文、小说、戏剧文学）、表演艺术（音乐、舞蹈）、造型艺术（绘画、雕塑）和综合艺术（戏剧、戏曲、曲艺、电影）等。文学是语言艺术，广义的艺术概念包括文学在内。文学是艺术的一种表现形式，艺术是文学的最终目的，它们的共同点都是建立在美的基础上。

所以，文学与非文学的区别从定义上来看，文学是人类文化的一种样式，是一种社会的审美意识形态，是一种语言艺术，它包蕴着人的个体经验，它沟通人际的情感交流。我们可以把它概括为：文学作为人类的一种文化样式，它是具有社会的审美意识形态性质的、凝聚着个体体验的、沟通人际情感交流的语言艺术。

文学与非文学的关系是相辅相成、缺一不可的，文学是建立在非文学的基础上发展起来的，既然是发展起来的，就说明现在人们所认为的文学在不久的将来也会被淘汰转变成非文学，现在所说的非文学在以前也曾仅是那代人心目中的文学，即文学与非文学是没有本质区别的，唯一的区别就在于人类无穷无尽、浩瀚无边的思想。

友情提示

文学起源于人类的生产劳动。最早出现的是口头文学，一般是与音乐联结为可以演唱的抒情诗歌。最早形成书面文学的有中国的《诗经》、印度的《罗摩衍那》和古希腊的《伊利亚纪》等。欧洲传统文学理论分类法将文学分为诗、散文、戏剧三大类。中国先秦时期将以文字写成的作品都统称为文学，魏晋以后才逐渐将文学作品单独列出。现代通常将文学分为诗歌、散文、小说、戏剧四大类别。

第三节 文学欣赏

人们最高精神的连锁是文学，使无数弱小的个体心团结而为大心，是文学独具有力量。文学能揭穿黑暗，迎接光明，使人们抛弃卑鄙和浅薄，趋向高尚和精深。

——叶圣陶

一、文学作品的要素

(一) 文学作品的构成因素

关于文学作品的构成,古今中外的说法各不相同。西方结构主义美学将作品分为符号层、形象层、深层结构层;现象学美学将作品分为语音层、意义单位层、再现客体层、图式化观相层。我国文学研究者一般把作品分为言、象、意三层,认为言、象、意层次说最切合文学作品实际,简单明快,易于理解,易于把握。

1. 言——语言层

言与语言之间的关系,相当于绘画艺术中的线条、色彩,音乐艺术中的声音、旋律,是构成文学作品的媒介、材料。文学由语言组成,没有语言就没有文学。语言是文学作品的存在方式,是作品的外在形式,因而也是读者接受作品的中介、桥梁和通道。

语言又包括音和义两方面。音包括音韵和节奏;义是指文学中字词除了字面直接意义外,往往还有暗含义、双关义、比喻义、象征义、引申义、联想义等。这两方面都参与了文学的艺术建构,成为文学艺术性的构成因素。

在语言层面,还应该注意把握的是语气(在叙事作品中表现为叙事语调)和文体。语气能传达发言者或叙述人的情感态度,文体能体现作者的创作个性,创造特殊的意味。

2. 象——形象层

运用语言的直接任务在于描绘、创造生动具体的艺术形象。透过语言,在自己心理屏幕上浮现出一个活生生的形象世界,一个生命世界,一个情感世界。

具体而言,形象在抒情性作品里常表现为意象、意境、氛围;在叙事性作品中表现为人物、情节、环境背景、景物等。

3. 意——意蕴层

(1)表层意蕴。表层意蕴即通过作品的艺术描写,直接体现出来的意蕴,可以从艺术形象中直接归纳和概括。

(2)深层意蕴。深层意蕴则是直接的艺术描写所暗示、所象征出来的意蕴。深层意蕴不脱离具体的艺术描写又远远超越了具体的艺术描写,它由具体的艺术描写出发向人类精神生活的深层掘进,往往代表了人类精神生活的某种模式、某种范型。与表层意蕴相比,深层意蕴具有抽象性、普遍性、超越性特征。

如白居易的《长恨歌》的意蕴,从表层看,人们的意见比较一致,即表现了唐玄宗(李隆基)与杨贵妃的爱情悲剧。深一层看,“除了有一个显在的爱情悲剧的主题之外,还有一个隐在的美的主题:美的存在、美的毁灭和人类对美的向往的主题。”《长恨歌》中蓬莱仙境的神话就证明了这一点。显然,这个“隐在的美的主题”比“李杨的爱情悲剧”的主题更具有蕴味。

言、象、意的抽象,是人们对文学作品人为的拆解,是运用理性所进行的逻辑分析,其结果是将整体化为具体因素。这些因素如七宝楼台的雕梁画栋,碎拆下来,不成片段,然而合在一起却通体皆活,俨然一个活生生的有机生命体。

(二) 文学作品的表现方法和技巧

艺术因素的组合不是自发的,艺术整体的建构不是自动的,而是人为的,是作家调动各种艺术表现手法和技巧获得的。表现手法和技巧的使用,是艺术创造的基本手段,是艺术效果得以产生的重要原因。

文学作品的表现方法和技巧是极其丰富而多样的,主要有结构的安排、叙事角度的选择、象征、情节的提炼、隐喻、夸张、变形、白描、写意等手法的采用等。要透彻地理解作品,还要注意了解作家使用了哪些表现方法和技巧。

(三) 作家需要具备的素养

作家要创作出优秀作品,首先要尽可能多地接触丰富多彩的社会生活;其次,接触社会生活时必须要有敏锐的观察力、灵敏的感受力,对人生有深刻的悟性、有洞察能力、有丰富的想象能力,善于构思,会融思想感情于形象、声音等感官对象中;最后,要具备语言塑造能力,熟悉特定体裁的妙处。

文学创作过程,是将生活中的物象,积累成为记忆中的表象,再将生活积累的表象,生成能够传达作家审美体验的审美意象,把审美意象巧妙转换成文学语言的过程,以传达作家的审美理想、审美趣味、思想情感。

二、文学欣赏的基本途径

文学作品的双重结构使得文学欣赏的途径有多种。文学作品的结构分为情感、心灵层面与事实、思想层面,与之相对应,情感、心灵层面的接受途径是感受、体验;事实、思想层面的接受途径是分析、阐释。

1. 感受、体验

感受、体验是文学欣赏最主要、最根本的途径和方式。文学作品中活的灵动的生命信息,如音韵节奏中的意味、字词的暗含意味、语气语调、情调、格调、风格、神韵等,必须亲身感受体验才能把握。感受、体验是指以自己的全部身心投入作品,拥抱作品,心灵与心灵相对话,感情与感情相交流。在这里,欣赏者心中没有概念的干扰,没有逻辑的介入,一切都是感性的、直觉的。在这一过程中,欣赏者面对作品那活泼流动的生命信息,心有所感,情有所动,意有所悟,全身心处于愉快陶醉之中,马斯洛心理学称之为“高峰体验”。这是精神的盛宴,是心灵的狂欢,是最大的艺术享受。

2. 分析、阐释

虽然我们必须通过感受体验才能把握的艺术因素,也不应排斥和拒绝“过程”之外的分析、阐释。分析、阐释可以使感受体验更明确更稳定更深刻。文学之所以是艺术,就在于它对于要表达的东西往往不直说,而是运用象征、隐喻等手法深深地寓于形象背后,如果仅凭感受往往很难把握它。这就需要借助于一些理性分析,进行一些必要的提炼和阐释。而且,愈是优秀的作品愈需要分析,愈有分析探索的价值。正如歌德所说的一样,优秀的作品无论你怎样去探测它都是探不到底的。

所以说,欣赏的过程,就是读者将语言解码编辑,根据作品的蓝图,调用自己的生活储备(包括语词记忆、表象记忆、情绪记忆),在自己心中重构审美意象,并进行二度审美体验,将作品变成有血有肉的生命体,从而感受、释放与作家同构作品的情感的过程。

三、文学作品赏析能力

(一)对文学作品意境的领悟能力

所谓意境,就是文学作品所描绘的生活情景(或自然景色)与作者强烈真挚的思想情感融合而成的一种艺术境界。作家总是通过创造意境来表达他的思想感情的,也正是通过他创造的意境来感染读者、影响读者的。凡是优秀的文学作品,特别是诗歌和散文,都有各具特色的意境:或博大精深,或深邃幽美;或暗淡凄切,或明快愉悦;或雄浑悲壮,或清丽哀怨;或是“万类霜天竞自由”,一派生机,或是“古道西风瘦马”,满目凄凉……著名散文大家刘白羽曾经说过,优秀的作家总是通过文字、哲思和心灵三种途径来创造意境之美的。我们要培养自身赏析文学作品的能力,就要能通过作品中形象鲜明的文字、清新深远的立意和健康真挚的感情来领会和感悟作家所创造的意境。清代诗人顾同颐说过:“读词之法,取前人名句意境绝佳者,将此意境缔构于吾想望中。然后澄思渺虑,以吾身入乎其中涵泳玩索之。吾性灵与之相浹而俱化,乃真实为吾有而外物不能夺。”可见领悟意境对于赏析词作的重要性。读词如此,赏析其他文学作品也应如此。

(二)对文学作品形象的把握能力

如果说,作家在诗歌和散文中较多的是通过创造意境的手段来表达他的思想情感的,那么,在小说、戏剧等样式的文学作品中,作家用以表现其爱憎好恶的手段主要是塑造各种各样的人物形象。一篇优秀的小说,一部优秀的剧本,总要调动一切艺术手段来塑造出栩栩如生、活灵活现的人物形象,或高大完美,或卑鄙丑陋,或平凡中庸,芸芸众生。要培养赏析文学作品的能力,就要能够把握作品情节的发展线索和发展过程,理解作家用以塑造人物形象的手段,诸如外貌、神态、语言、行动、心理和环境描写对塑造人物形象的作用,并透过人物形象的性格特点,认识人物形象的典型性及其所反映的社会本质和它蕴含的时代精神。

(三)对文学作品主题的挖掘能力

作家创造意境也好,塑造人物形象也好,都是为了表明他对现实生活的看法,表现一定的主题。如果说,意境和人物形象只是文学作品的外在躯壳,那么,主题则是文学作品的内在灵魂了。经验告诉我们,认识外在躯壳易,明察内在灵魂难。认识了外在躯壳,不一定能明察内在灵魂。因此,培养赏析文学作品的能力,就要学会通过作品的意境和人物形象,积极联系社会现实或时代背景,挖掘作品的主题,领会主题的社会意义,从而体会文学作品反映社会生活,影响社会生活的巨大功能,真正认识文学作品讴歌真、善、美,鞭挞假、恶、丑的能动作用。

(四)对文学作品内容和形式及其关系的认识能力

一切事物都有它的内容和形式。文学作品的内容,是作品通过艺术形象所反映的、包括

作家主观评价在内的客观现实生活,其中包括题材、主题、人物等;文学作品的形式,则是作品所呈现出的具体形态,其中包括体裁、结构、语言、描写手法等。内容和形式,相互依存,但有主有从。内容决定形式,形式服务于内容;但形式一经形成,又影响着内容。因此,凡是优秀的文学作品,总是体现了内容和形式的和谐统一。赏析文学作品,我们要了解各种文学体裁的特征,懂得内容和形式的辩证关系,懂得一定的形式是怎样为一定的内容服务的,又是怎样做到和谐统一的。

(五)对于生活真实和艺术真实的区别能力

生活真实是指生活中实际存在的人或事,艺术真实则是作家、艺术家通过艺术形象所真实反映的社会生活的本质;但是,所谓真实地反映生活并非是按生活的原样一丝不变地照搬生活。为了使作品达到艺术的真实,作家必须从众多纷繁的生活现象中选取题材,揭示出社会现象的本质意义。要培养文学作品的赏析能力,就要懂得文学真实来源于生活真实,而又高于生活真实,二者不可混淆;还要懂得深入生活、熟悉社会是创作出好作品的前提条件。近年来,有些作家闭门造车,不少作品根本不能反映当代社会生活的本质。因此,我们掌握这种能力有着现实意义。

(六)对于文学作品风格和流派的辨识能力

风格是作家在文学作品中所表现出来的、与众不同的创作个性。文学流派是在一定历史时期里由文学见解和创作风格近似的作家所形成的派别。因此,我们要认识一些基本的创作风格和文学流派的特点。如就基本创作方法而言,文学作品有现实主义和浪漫主义两大类;就文体而言,词有豪放和婉约两大派,散曲有豪放和清丽两大派,杂剧有本色和文采两大类。我们要通过不同风格和流派的作品学习,能够辨识出某篇具体作品属于什么风格,某个作家属于什么流派。

友情提示

应该怎样去欣赏一部好的文学作品?

从小说、散文、诗歌的文体产生来看,它们尽管是人创造的,但它们有其本身的要求,我们鉴赏这些文体的时候就得按要求去做。小说、诗歌、散文的评价就得按其本身的东西进行评价,换句话说,就要对他们的写作套路进行了解。比如小说的塑造形象的重要性(就是看塑造形象,用形象说话的能力),诗歌(就中国诗歌一直追求的意境来说)的意象达到境界的追求,散文的语言美和意境美等。

在看什么是好的文学作品的时候,就得先了解这些作品的内在要求。通过这些要求,才能找到评价的依据。

当然,除了这些内在的要求,还要考虑到作者对这些作品形式的利用和他们本身的文化

气质。比如李白、毛泽东的诗歌,庄子的散文都是其人生境界的体现。

值得注意的是形式和内容的求新求异方面。能起到好的效果,取得文学上的成功,值得称赞,就是成功的;而不是单单以标新立异为目的。

比如说,从小说发展的情况来看,鲁迅的《中国小说史略》能提供一个大概。而鲁迅是中国现代小说成熟的创造者。就现在的评价来说,评价套路基本就是从主题、使用的结构和叙述方式、内容、人物关系(包括矛盾)、所描述的特色性的东西、风格(或特色)、语言特点方面进行评价。

本章小结

本章主要从三个方面对文学欣赏的相关知识做一些简单的阐释,我们首先梳理了文学的相关知识,即文学的含义与发展、文学的作用及其与其他学科的关系,以及一些文学欣赏的主要途径。通过对这些背景知识和方法的学习,我们应培养文学欣赏所要具备的相关素养和能力。

能力训练

一、名词解释

文学 文学欣赏 文学的作用

二、简答题

1. 为什么人们难以对文学的定义达成共识?
2. 关于对“文学”的认识,谈谈你的理解。
3. 简述文学作品赏析的能力有哪些?
4. 你认为文学、艺术、生活三者具有怎样的关系?
5. 文学的作用就是政治性的作用,你同意这种说法吗?
6. “文学无用论”对吗?为什么?

三、论述题

1. 结合你喜欢的一部作品,谈谈应该如何进行文学欣赏。
2. 对于同一部文学作品,大家对它的理解是不是都一样?为什么?

拓展阅读

2000—2014 年诺贝尔文学奖获得者

2000年,法籍华人高行健。他的作品极具普遍价值,刻骨铭心的洞察力和语言的丰富机智,为中文小说和艺术戏剧开辟了新的道路。其主要作品有剧作《绝对信号》《野人》《车站》;小说《灵山》《一个人的圣经》等。

2001年,英国印度裔作家维迪亚达尔·苏拉杰普拉萨德·奈保尔。他的著作将极具洞察力的叙述与不为世俗左右的探索融为一体,鼓励人们从扭曲的历史中探索真相。其主要作品包括《神秘的按摩师》《抵达之谜》等。

2002年,匈牙利的犹太作家凯尔泰斯·伊姆雷。他的文风与他二战时期的经历密切相关。他曾于1944年被关进德国纳粹集中营。集中营中的生活经历,使他在刻画脆弱个人与野蛮强权之间的对抗上独具匠心。其主要作品包括自传体小说《非劫数》及其两部续篇《惨败》和《为一个未出生的孩子祈祷》等。

2003年,南非作家约翰·马克斯韦尔·库切。他的作品主要描写种族隔离下人们的生活状态,其作品一大特色是对所塑造的人物进行非常透彻的心理刻画。其主要作品包括《等待野蛮人》《昏暗的国度》《来自国家的心脏》《耻辱》等。

2004年,奥地利女作家埃尔弗里德·耶利内克。她的作品具有音乐般的韵律,并擅长以非凡的充满激情的语言揭示社会中存在的陈腐现象,在奥地利享有民族“文学良心”的独特地位。但她的作品因充满强烈的女权主义色彩和社会批评意识而经常遭受非议。其主要作品有《我们是骗子,宝贝》《乐趣》《遗孤》《钢琴教师》等。

2005年,英国剧作家哈罗德·品特。他的作品通过简单的日常絮叨碎语,揭示隐含其中的跌宕起伏,并闯入被压抑者内心深处封闭的空间。品特一生创作了很多有影响的戏剧作品,被公认为是20世纪下半叶英国最杰出的剧作家,其主要作品包括《生日晚会》《看房人》《背叛》等。

2006年,土耳其作家奥尔汉·帕穆克。他的作品情节曲折,语言简洁而有诗意,是诺贝尔文学奖得主中作品为广大普通读者接受的作家。其作品在寻找故乡的忧郁灵魂时,发现了文化冲突和融合中的新的象征。其主要作品包括《白色城堡》《黑书》《新人生》《我的名字叫红》等。

2007年,英国女作家多丽丝·莱辛。她的作品是用怀疑、热情、构想的力量来审视一个分裂的文明,其作品如同一部女性经验的史诗。其主要作品包括:《金色笔记》《暴力的孩子》和《青草在歌唱》等。

2008年,法国作家克莱齐奥。他的作品在关注主流文明之外的人类同时,还刻画了人性中最为隐匿的汹涌暗流。其主要作品有《诉讼笔录》《金鱼》《流浪的星星》等。

2009年,德国作家赫塔·穆勒。赫塔·穆勒的文章具有诗歌的精炼和散文的平实,描绘出了一幅底层社会的众生相。其主要作品有《我所拥有的我都带着》《光年之外》《行走界线》《河水奔流》《洼地》《那时狐狸就是猎人》等。

2010年,秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨。马里奥·巴尔加斯·略萨的作品充满了“对权力结构的制图般的描绘和对个人反抗的精致描写”。其代表作有小说《城市与狗》《绿房子》和《酒吧长谈》等。

2011年,瑞典诗人托马斯·特朗斯特罗姆。托马斯·特朗斯特罗姆的诗词使用很少的字来表达非常强烈的感情,“通过他那简练、半透明的意象,让我们对现实世界有崭新的体验”。其主要作品有《17首诗》《途中的秘密》《半完成的天空》《音色和足迹》《看见黑暗》《野蛮的广场》等诗集。

2012年,中国作家莫言。莫言的作品“通过魔幻现实主义的写作手法,将民间故事、历史事件与当代背景融为一体”。其主要作品有《红高粱家族》《酒国》《丰乳肥臀》《檀香刑》等长篇小说十一部,《透明的红萝卜》《司令的女人》等一百余部中短篇小说。

2013年,加拿大女作家艾莉丝·芒罗。她的小说多以女性为中心,聚焦于加拿大普通小镇的生活经验,探索普通女性复杂的心理与情感世界,在冷静、精致的叙事中,给读者带来阅读与心灵的震撼。其主要作品有《快乐影子之舞》《女孩和女人们的生活》《爱的进程》《公开的秘密》《好女人的爱情》《逃离》等。

2014年,法国作家帕特里克·莫迪亚诺。莫迪亚诺的作品探索和研究当今人的存在及其与周围环境、现实的关系。其代表作有《暗店街》《八月的星期天》等。