

大学生文化素质教育创新型精品教材

文学欣赏

主 编
冯旭洋
王云江
吴文静

文学欣赏

WENXUE XINSHANG

主 编 冯旭洋 王云江 吴文静

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学欣赏 / 冯旭洋, 王云江, 吴文静主编. —北京:
北京出版社, 2024.1

ISBN 978-7-200-18577-5

I. ①文… II. ①冯… ②王… ③吴… III. ①文学欣
赏—教材 IV. ① I06

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2024) 第 023968 号

文学欣赏

WENXUE XINSHANG

主 编: 冯旭洋 王云江 吴文静

出 版: 北京出版集团
北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2024 年 1 月第 1 版 2024 年 1 月第 1 次印刷

成品尺寸: 210 毫米 × 285 毫米

印 张: 11.5

字 数: 275 千字

书 号: ISBN 978-7-200-18577-5

定 价: 42.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572341 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572341 010-58572393

第一单元 走近文学欣赏	1
模块一 文学及其构成要素	3
模块二 文学欣赏概述	6
文学普及馆	13
课后任务	16
第二单元 诗歌：诗三百，思无邪	17
模块一 诗歌概述	19
模块二 诗歌欣赏技巧	24
模块三 诗歌作品赏析	30
文学普及馆	44
课后任务	46
第三单元 小说：写小说，就是写社会	49
模块一 小说概述	51
模块二 小说欣赏技巧	56
模块三 小说作品赏析	61
文学普及馆	92
课后任务	94
第四单元 散文：发之于心，随之于笔	95
模块一 散文概述	97
模块二 散文欣赏技巧	101
模块三 散文作品赏析	105
文学普及馆	129
课后任务	131

第五单元 戏剧：人生如戏，戏如人生····· 132

模块一 戏剧概述 ····· 134

模块二 戏剧欣赏技巧 ····· 138

模块三 戏剧作品赏析 ····· 144

文学普及馆 ····· 172

课后任务 ····· 174

参考文献 ····· 176

北京出版社

第一单元

走近文学欣赏

知识目标

1. 了解文学的含义、本质及构成要素。
2. 熟悉文学欣赏的特征、过程以及文学欣赏的差异性和一致性。

技能目标

1. 能够从文学的本质出发深入掌握鉴赏技巧。
2. 能够发展不同层次的文学欣赏能力。

情感目标

通过本单元的学习，了解文学和文学欣赏的基本知识，能够从多角度欣赏文学作品，丰富情感体验，提升自身的文学素养，树立正确的文学价值观。

学海导航

心理学告诉我们，需要是人类活动的内在动力。人的需要多种多样，但基本上可以分为两大类，即物质需要和精神需要。文学作品作为一种精神食粮，在人们的日常生活中，如柴米油盐酱醋茶一样不可或缺。我们甚至可以说，文学是人类生存的一部分，是人类的一种生存方式。人之所以不同于其他动物，就在于人类不仅有物质需要，还有更高层次的精神需要。

正是在这个意义上，德国伟大的哲学家海德格尔提出“歌声即生存”。这一命题启示我们：人类之所以需要文学需要诗，是源于生命与生存的需要，本真的生命就是诗化的生命，文学是人类“诗意地栖居在大地上”的生存状态。

金玉良言

文章合为时而著，歌诗合为事而作。

——（唐）白居易《与元九书》

模块一 文学及其构成要素

文学是以语言来塑造形象、反映社会生活、表达作家思想情感的一门艺术，是社会意识形态之一，与哲学、宗教、法律、政治一样属于上层建筑。

一 文学的本质

在艺术史上，人们对文艺的起源提出了各种不同见解。亚里士多德认为文艺起源于“模仿”，德国文学家席勒认为文艺起源于“游戏”，诗人雪莱认为文艺起源于“情感表现”，马克思主义文艺家普列汉诺夫认为文艺起源于“劳动”。尽管上述这些观点都不能全面地揭示文艺起源的根本动力，但它们本身就显示了人类对于探索文艺起源的浓厚兴趣。

文学是一种运用语言媒介创造艺术形象、表达思想情感的社会意识形态。文学作为一种社会意识形态，是适应社会和人类的需要，由社会中的人，以社会关系、社会心理、社会事件等为材料创作的精神产品。

文学活动的产生需要具备两个方面的条件：文学主体和文学介质。文学主体是从事文学创作和欣赏文学活动的人，包括作者和读者。文学活动中，作者通过创作将自身的情感认识转化为文学形式，实现自身情感的价值。读者则通过阅读活动与作品进行情感交流，获得审美愉悦。文学介质指文学语言，它是文学艺术基本存在形式和审美创造的基础。

文学大杂谈——文学
有什么意义？

文学艺术作为一种特殊的意识形态，归根结底是人类对自身存在的艺术掌握。生产实践受到客观规律的制约，唯有文学艺术是自由超越的。在生产实践中，人们可以劈山开路、引水灌田，却不能揠苗助长、缘木求鱼。相反，在文学活动中，人的内在意识和愿望却可以超越现实的束缚，在艺术想象的空间自由驰骋。陶渊明痛恨污浊的现实，就幻想出一个不染尘泥的世外桃源；托马斯·莫尔梦想一个人人平等的社会，就描绘了一个理想中的乌托邦；汤显祖呼唤自由幸福的爱情，就让杜丽娘死而复生；卡夫卡要批判社会对人的压迫与异化，就让格里高尔变为甲虫……正是这无与伦比的超越性确立了文学艺术在人类精神中的神圣地位，使文学活动成为人类自觉追求情感价值和理想愿望的有效手段。

二

文学的构成要素

关于文学的构成要素，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、再现客体层和图式化观相层。而中国文学一般把作品分为言、象、意三层。

（一）言

文学的构成要素首先是言，即语言，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。

语言以文字为载体，文字具有音和义两部分，这两部分都参与了文学的艺术建构，成为文学的艺术性的构成因素。因而要把握文学的艺术性，在语言层面上就应该从音和义两方面入手。

1. 音

汉字的单音节性（即一字一音）和固定的声调，便于通过有意识的组织调度产生特有的音乐美。音乐美包括音韵和节奏两方面。文学的语言，当它作为抽象符号诉诸读者的视觉的时候，当然谈不上美感和意味；但是当它作为朗读、吟诵或歌唱的材料而诉诸读者的听觉时，语言的音乐因素就具有了美感和意味，节奏与情感、意味的关系，大体上是有一定规律的。欣赏作品时也要注意语言的韵律美，从对声调节奏的感受中获得充分的艺术享受。

2. 义

除了音乐美外，字词的含义也是语言层面必须关注的内容。弄懂字词的含义，疏通文字障碍，是读懂作品的前提。要注意的是，文学中字词的含义与一般文章有所不同。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）。也就是说，文学中的字词除了指称一种事物、事实之外，往往还含有丰富的情感信息，乃至更复杂、更微妙的生命意味。例如，“寒山一带伤心碧”中的“寒”与“碧”，“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”中的“丝”与“灰”，“红杏枝头春意闹”中的“闹”，“采菊东篱下”中的“菊”，等等。文学语言具有多义性的特点，因此对文学语言的理解，视野不能过窄，应当善于联想、善于想象、善于感悟。

在语言层面，还应该注意把握语气（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，创造独特的意味。

（二）象

其次是象，即形象。文学作为艺术与其他社会科学的根本不同在于，文学是以感性的形象传情达意，表现人生。因此，运用语言的直接任务在于描绘、创造生动具体的艺术形象。正如王弼所说，“言者，明象者也”“象以言著”。

因为语言的运用最为自由，所以语言具有惊人的创造形象的功能。运用它，可以将世界上一切已有的、未有的、有形的、无形的东西化为形象呈现在读者面前。语言作为单纯的符号是抽象的，但它所代表的、所象征的、所描绘的东西是生动的、形象的。欣赏文学作品最基本的、最重要的一点就

是，展开丰富的想象，透过语言，在自己的心里屏幕上复刻出一个活生生的形象世界、生命世界、情感世界。

这个活生生的形象世界，在抒情性作品里表现为意象、意境、氛围；在叙事性作品中表现为人物、情节、环境（背景）等。

（三）意

再次是意，即意蕴。王弼说：“夫象者，出意者也”“故可寻象以观意”。“意”是文学家对人生、对世界的感悟、理解和思考。“意”在作品中是隐形的、不可见的，它渗透于、蕴涵于、消融于具体可感的形象中，因此必须靠感悟、分析、抽象才能把握。

“意”可以分层次，如言内意、言外意、意外意（前两层作者已经意识到，第三层连作者也未必意识到），表层意、深层意（形而上者，中国古人称之为“道意”）；还可以分类型，如政治性意蕴、伦理性意蕴、社会性意蕴、人生意蕴等。

“意”从形态上又可分为意义和意味。意义可以归纳、可以概括、可以提炼，可以用判断的形式加以表述，如“本文通过什么表现了什么”之类；而意味则是活的、感性的心灵信息、生命信息、情感信息，可意会不可言传，可神通不可语达。

课外欣赏拓展——《高山流水》乐曲欣赏

文海学踪

一部作品的构成，包括了许多方面。首先是有“实体”可以把握的具体因素——言（声音、节奏、字义等）、象（意象、意境、人物、情节、环境、氛围等）、意（意蕴）；也有寄于整体之上通过整体展现出来的综合因素，如风格、神韵、气势、情调……这些是能动地创造文学作品的必要手段，它同样“凝练于作品的艺术构成之中”。正是这些因素的有机融合，才“合”成一篇（部）解说不清的、神秘莫测的文学作品。正是这方方面面，为欣赏和分析文学作品作了规定和指引。

模块二 文学欣赏概述

文学欣赏是一种审美享受，一种再创造。文学欣赏是人们在阅读文学作品、把握艺术形象的过程中，通过感知、想象、联想和理解等一系列心理活动而形成的认识、体味、玩赏等再创造的审美活动，同时也是一种艺术的接受活动。

一 文学欣赏的特征

文学欣赏是读者阅读文学作品时的一种审美认识活动。读者通过语言的媒介，获得对文学作品塑造的艺术形象的具体感受和体验，引起思想感情上的强烈反应，得到审美的享受，从而领会文学作品所包含的思想内容，这就是在进行文学欣赏。文学欣赏是文学发挥和实现其社会作用的重要环节。

文学欣赏也是一种感觉与理解、感情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，逐步体会到其中包含的思想。读者对文学作品所揭示的生活本质的认识，或是对作家创作的评价的接受，始终是和读者对作品所反映的具体生活现象的直接感受和情感反应分不开的。脱离了具体感受的抽象思维和逻辑判断，不能称为文学欣赏。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欣赏。

文学欣赏中的客观性与主观性是对立统一的。任何文学作品一经产生，就成为一种客观存在，有其客观的规定性。这种客观的规定性是由文学作品所提供的艺术形象本身所决定的。读者在欣赏中的想象与联想，终究是以作品提供的艺术形象与生活画面为基础的。但是读者欣赏文学作品又不是纯客观的、消极的、被动的，它还带有一定的主观性。每一个读者有各自的生活经验和立场观点，有各自的思想感情和文化修养，因此他们在欣赏过程中的感受、体验和认识，往往与作家自己在创造形象时的感受、体验和认识并不完全相同。同一部作品在不同的读者中，往往会产生不尽相同甚至很不相同的感受、体验和认识，从而产生不完全相同的影响。鲁迅曾经指出，不同读者对《红楼梦》命意的解读是不同的：“经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事”。

文学欣赏既是一种审美认识活动，又是一种特殊的精神活动，一般具有以下四个基本特征。

（一）文学欣赏是一种借助形象与感情的审美享受活动，它始终离不开艺术形象的诱导和强烈情感的激发

我们在欣赏文学作品时，被作品中鲜明生动的艺术形象所吸引、所感染，以认识它所反映的社

会生活的现实面貌，并进而理解它的本质意义，引起情感上的反应。所以说形象所唤起的欣赏者的情感反应，是审美享受的重要标志，是文学欣赏的一个重要特点。例如，我们在阅读高尔基的《母亲》、奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》、法捷耶夫的《青年近卫军》、伏契克的《绞刑架下的报告》等作品时，作品所展现的艰苦卓绝的斗争生活，以及从斗争中锻炼出来的坚强的革命战士的形象，不管在任何时期，对广大读者都具有巨大的教育、鼓舞力量。在欣赏《保卫延安》《青春之歌》《红岩》等作品时，读者就会特别喜欢作品所表现的可歌可泣的斗争生活，喜爱那些鲜明生动的革命者的光辉形象，从作品中了解过去的革命斗争历史，学习先辈的革命传统与斗争精神，陶冶自己的情操并坚定自己的革命意志。这种感情上的反应是很强烈的。总之，欣赏者的情感反应，以文学作品的形象系统为基础，以作家在作品中所灌注的情感为动力。

（二）文学欣赏是感觉与理解相统一的审美认识活动，在欣赏过程中，形象思维与抽象思维结伴而行

文学欣赏不是简单的复现现象，而是对形象意蕴的深刻理解。这种理解不是抽象的认识，而是形象的意会，是在感觉中理解，在审美过程中认识。文学欣赏以读者对作品中的艺术形象的具体感受为基础，读者对作品的感性认识，在文学欣赏中有重要的意义。这是因为“我们的实践证明：感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它”。

读者对文学作品的形象，只有在正确理解的基础上，才能获得深刻的感受。例如，宋代诗人苏轼，在读了陶渊明的《饮酒》诗以后写道：“‘采菊东篱下，悠然见南山’，因采菊而见山，境与意会，此句最有妙处，近岁俗本皆作‘望南山’，则此篇神气都索然矣。”“望”和“见”一字之差，意境全非。这是因为，陶渊明要表达的是自己辞官以后的喜悦，因而用“见”字，传达出悠然自得的情怀，确有“境与意会”的效果；若改为“望”字，变成主动寻求，不仅破坏了全诗的意境，也不符合陶渊明的节操。苏轼的体会表明他对陶诗的意境以及陶渊明的为人都有比较深刻的认识。当读者对作品中的艺术形象还停留在片段的、分散的、表面的感性认识阶段时，他们是不可能对作品的内容有全面的、深刻的感受的。只有当读者经过深思，把那些片段的、分散的、表面的印象集中起来，加上自己想象的补充和丰富，在自己的头脑里获得形象的再现时，他才能对作品所描绘的形象有比较全面的、深刻的感受，达到感受 and 理解的有机统一，才能透彻地领会其中的意味，得到思想感情上的陶冶和艺术鉴赏上的愉悦。

（三）文学欣赏是一种依靠想象与联想所进行的艺术再创造活动

艺术的想象在文学欣赏中有着非常重要的作用。文学欣赏离不开形象，但也不是简单的复现现象，再现形象，而是在作品形象系统的基础上，通过欣赏者的想象、联想，通过欣赏者的感受、理解，重新创造形象。文学欣赏的再创造，表现为欣赏者以作品的客观内容为基础，结合自己的直接或间接的生活经验，去感受、认识、补充、丰富欣赏对象。构成文学欣赏活动要有主观、客观两个方面的条件。主观条件是欣赏者的艺术思维能力，客观条件是文学作品，即欣赏对象。文学欣赏的再创造必然受这两个条件的制约。

文学欣赏的再创造受欣赏对象的制约，主要表现在以下方面。

首先，文学作品中的空白点要求欣赏者进行再创造。作者的语言，无论是叙事、写人，还是状物、绘景，都经常会出现表面残缺不全的语言空白点，在人们感叹“书不尽言，言不尽意”的同时，又会惊喜地发现，这些空白点并没有影响信息的传递，相反，它往往具有更浓的文学意味，并且传递出了一定的美学信息。这是因为优秀的文学作品具有唤起读者愉悦的内部固有的审美机制。这一特点意味着当读者的审美活动介入之后，便会产生审美实践的效应。

其次，文学形象的间接性、意象性的特点要求欣赏者进行再创造。文学形象同各类艺术形象一样有具体可感性。不过，其他艺术形象具有直观性。而以语言为媒介塑造的文学形象，毕竟是间接造型，它不可能给人以直接的可视可闻可触的外形，所以它具有间接性与意象性的特点。

人们在欣赏文学作品时，首先接触到的是语言文字符号，只有读懂了、理解了这些语言文字的内涵，并结合自己的生活经验与切身感受，进行想象与联想，才能在脑海中再现文学形象。比如欣赏元朝散曲作家马致远《天净沙·秋思》：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。”首先映入眼帘的自然是那三个“鼎足对”中的九个名词。这九个名词毫无装饰、毫无雕琢，也不用动词和关联词语加以连接。如果消极地、被动地去感知，这不过是一堆名词而已，但如果积极地、主动地去进行再创造的话，脑海中便会浮现出一幅幅画面，这些画面进而构成一幅秋郊日暮羁旅图，图中流淌着游子思乡之情。通过欣赏者的再创造，一个视觉鲜明的形象再现了：主人公目含企盼，心怀凄凉，面容憔悴，周身疲惫，在这岁之暮、日之暮独自信马流落天涯。作者早年热衷功名，一生并未得志，长期漂泊在外的孤独凄凉之感，通过这一再现的形象传递给了欣赏者，足以引起欣赏者强烈的共鸣。

“断肠人在天涯”，这“断肠人”何止一个两个，正是封建社会中具有相同的寂寞愁苦情怀的知识分子的群像。这样一幅图画，图画中的人物、景物以及其中的意蕴，全靠欣赏者对这二十八个字所传递出的信息的理解、感悟，再加上联想、想象，进而把一个个独立的画面整合为一个完整的艺术形象，才最终感受到一幅渗透着天涯孤客羁旅愁思之情的美妙的秋景图。这体现的便是文学形象的间接性。文学形象的意象性与文学形象的间接性密切相关，它是作家的意念、感情、思绪与客观物象的相互契合，是意与象的和谐统一，是主观与客观的和谐统一。

再次，文学形象的高度概括性要求欣赏者进行再创造。一切艺术都是社会生活的反映，然而由于各种艺术形式自身特点的不同，艺术形象反映社会的广度是不尽相同的。在这方面，文学形象较之其他艺术形象有自己的独到之处：无论是反映社会生活还是表现内心世界，其容量都较大，它更少受时间、空间和人物的限制，可以能动地、灵活地展开想象的翅膀。“笼天地于形内，挫万物于笔端”，描绘无垠的想象空间。毛泽东的《七律·长征》“红军不怕远征难，万水千山只等闲”，不仅概括了历时一年、跨越十一个省、行程二万五千多华里的、惊动了全世界的、历史上前所未有的“二万五千里长征”，而且表现了中国工农红军大无畏的革命英雄主义气概，既有空间的广阔，又有气势的豪迈。

思·政·园·地

习近平总书记在纪念红军长征胜利 80 周年大会上的讲话中指出，伟大长征精神，就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切，坚定革命的理想和信念，坚信正义事业必然胜利的精神；就是为了救国救民，不怕任何艰难险阻，不惜付出一切牺牲的精神；就是坚持独立自主、实事求是，一切从实际出发的精神；就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神；就是紧紧依靠人民群众，同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

文学形象的这种高度概括性，是其他任何艺术形象所无法比拟的。在人物描绘方面，作为语言艺术的文学，具有更大的优越性，它可以用以形传神的方法表现人物的内心世界，用人物语言表现人物的喜怒哀乐和动机欲望，也可以闯入人物的内心深处，直接剖析人物内心的活动。尤其是意识流小说，可以突破现实空间的序列，直接按照意识流动的逻辑来解构生活画面。

如王蒙的《春之声》就是一个范例：小说没有按故事情节的发展来构思，而是以主人公坐在车中意识流动的轨迹来写，从中国到外国，从城市到乡村，从现在到过去和未来，主人公意识流动上下几千年，纵横数万里，突破了时空限制，拓宽了作品容量，表现了丰富多彩的生活现象和深刻的社会主题。文学在时空两方面的自由度很大，语言艺术可以全方位地、立体地、动态地展示广阔而纷繁复杂的以人为中心的社会生活和人类心灵的历程。这一特点带给读者的，是自由度同样很大的联想、想象、再创造的空间。总之，欣赏对象自身所具有的审美特点，要求欣赏者进行再创造，同时，欣赏对象又是客观存在的，它不可能以欣赏者的意志为转移，所以要求欣赏者的再创造只能是合理的补充、想象和联想。例如，阿 Q 这一形象是由他独特的生活环境、遭遇、命运、性格特征、思想感情等条件构成的，无论怎样进行联想、想象，“这一个”阿 Q 都是不能用别的形象来代替的。读者只有在尊重和不违背阿 Q 形象的客观真实的基础上，发挥主观再创造的作用，才可能达到正确的欣赏目的。欣赏者对欣赏对象的补充和丰富，正是对作品提供的艺术形象的深刻理解和认识，而这种理解和认识注定要受到客观存在着的欣赏对象的制约。

文海学踪

文学欣赏是伴随感情活动的形象思维活动，文学欣赏中的认识活动主要是一种感受体验，而不是评论，但是，对文学作品的形象及其所包含的意蕴，只有在正确理解作品的基础上，才能获得全面的、深刻的感受。因此，文学欣赏是感性、理性、感受、体验、理解及鉴别的有机统一。

（四）文学欣赏是以“通感”和“共鸣”为重要特征的一种综合的心理感应活动

在文学欣赏中，由于欣赏者的生活、欣赏经验，以及各种感觉器官的暂时联系，视觉、听觉和触

觉、嗅觉、味觉之间往往可以相互作用而彼此沟通，从而唤起艺术形象原来不一定具有的另一种或另几种感觉形象。这种“通感”现象是艺术欣赏中的独特现象。文学欣赏中的另一种心理活动——共鸣，是一种复杂而常见的现象。当阅读文学作品的时候，作家通过作品的形象表达出来的思想情操，强烈地打动了读者，引起读者思想感情的回旋激荡。他们爱作者之所爱，恨作者之所恨；为作品中正面人物的胜利而欢乐，为反面人物的覆灭而称快；或者为正面人物的失败而悲痛，为反面人物的得势而愤慨。

二 文学欣赏的过程

读者欣赏文学作品的过程，实质上是由感觉、知觉、感情、观念等一系列心理因素共同参与的复杂的心理活动过程。一般来说，读者欣赏的心理过程，是从最基本的直觉阶段（感知文学的形式），经过体验与理解的再创造（产生意象和感情共鸣），向最高级的认识阶段（领悟意蕴）纵向发展的。

（一）直觉阶段

欣赏的直觉阶段是读者通过对作品形式美的感知而达到的最初层次，产生悦耳悦目的感官愉快。所谓直觉，是指主体对文艺表象的突然领悟与再现，它往往可能是感官对文艺表象的不全面地反映，属于主客体同化的初级形式，却是我们能够真正进入文学欣赏境界的必要预备。心理学上把这个阶段称为感知觉。

在直觉阶段，最典型的心理特征是日常意识完全被那些顿悟到的表象所占据，不但忘记欣赏对象以外的实用世界，甚至忘记我们自己的存在，把整个心灵寄托在那些孤立绝缘的表象上了。要获得欣赏的直觉，兴趣与注意是两个重要的心理因素。

欣赏者首先必须对文学欣赏活动本身感到是一种需要，从而引起欣赏的兴趣与爱好，没有兴趣的推动，欣赏活动的进行是不可能的。

有了文学欣赏的兴趣，我们会主动地、自觉地去欣赏文学作品。这时，就要特别发挥注意的心理功能。只有集中注意力，仔细地体会文学作品的表象，彻底打破文学作品在形式上的疑难，才能踏入文学欣赏的大门。

对文学作品表象的注意，往往与兴趣同时自然发生，不知不觉地走入那种境界，好比是“米老鼠与唐老鸭”把小朋友弄得手舞足蹈一样容易。但有时又需要一定的努力，比如受到外界干扰的时候，或是为某个目的迫使自己注意时。据此，注意便又有无意注意和有意注意两种。这两种注意，在文学欣赏中都需要，而且可以互相转化。

如果兴趣起始于需要，那么注意则是起始于兴趣。注意好比一个强有力的离合器，把欣赏者从实用的世界拉入另外一个天地；又好比一根火柴，是它点燃了欣赏者平素几乎处于熄灭状态的感情之火，唤起一种对美的希冀。

欣赏的直觉阶段是处在读者的感官与作品的传媒信息的直接联系中，所以这里发生的主要还是悦耳悦目的（内在）感官愉快。随着鉴赏活动的深入，读者的审美感受必然会上升到高一级的阶段。

（二）体验与理解阶段

所谓体验与理解，即通过再造想象等一系列心理机制，对文学作品表象进行完形感知，使文学作品中所反映的生活情景全部再现出来。这种再现不是像翻拍照片一样刻板地再现，它是依据欣赏者本人的期待视野来进行的，由此再现出来的生活情景也并不一定与作品中的情景完全相同，即使是同一作品，也是不一样的，这个阶段又称为再创造阶段。

在这个阶段，有两个突出的心理特征：一是表象的分解与完形；二是与作者情感的共鸣，即异质同化或同构。表象的自觉运动在这一阶段最为活跃，它甚至贯穿于整个文学欣赏过程中。

直觉表象是不完整和不可靠的，因此要完成作品情景的全部再现，就需要我们对那些直觉到的表象加以分解与完形，好比是把拆开的机器零部件加以分类，然后再按设计者的构思意图，遵循科学逻辑，进行重新组装，使原来的各种直觉表象构成具有审美意味的知觉完形，从而达到对文学作品深层次的理解。

伴随着表象的分解与完形的逐层展开，心理机制大致依次表现为回忆与再认、想象与联想、移情与共鸣等几个方面。

作品中的表象之所以能再现出来，首先是回忆与再认的作用。一旦作品中的表象得以确证，就要求我们运用想象与联想把直觉到的表象进一步完善，它是我们进行再创造的有力手段。

在表象的分解与完形的想象活动中，主体的情感渗透最不能忽视。心理学上说，情感是人对客观事物的一种态度，那么我们欣赏文学作品与作者进行表象交流也就不可能抛弃情感，而需要将主体的情趣灌注到作品表象之中去，进而出现共鸣的心理效应。

（三）认识阶段

由再创造所产生的必然的直接心理效应——共鸣，这是我们在理解作品表象之后的一种特有的心心相印的心境，当然这还不是整个过程的结束。这时，我们都会很快意识到：作者的情感态度是否合乎美的普遍规律？于是，我们不得不从共鸣的心境中跳出来，对作者在作品中已经评价过的生活进行重新审视与扫描，从更高的美学标准做出我们的判断。那么，这时文学欣赏便进入了最后的再评价阶段。心理学上把这个阶段称为认识阶段。

要了解本阶段主体心理结构，应把握三个特点：它是积淀着欣赏主体情感经验的一种特殊的认识结构；它是很难诉之于言语或意识的，而仅仅依据欣赏主体的情感经验的结果；它的活动过程是在情感活动中不断进行着的“组织”与“强化”、“同化”与“调节”、“改变”与“判断”的心理过程。它是主体通过欣赏情感经验去发现和判断对象的艺术价值的一种特殊的心理结构。

在这个特定的认识阶段，主要的心理机制仍然是理解，不过它已不像在前面两个阶段那样带着强烈的情感跃动了，而为主观的理智所管束。这时，欣赏者会调动自己对生活的一切有关的记忆表象，并按自己的欣赏心理结构来发现和判断作品的美与丑、分析作品的情感态度等，并做出自己的明确评价。其结果当然是前面两个阶段的深化，或完全接受作者的情感态度，作品表象与欣赏者的记忆表象再次拥抱达到十分融洽的境界，如嚼橄榄，回味无穷；或部分接受作者在作品里的情感态度，有时也可能改变前面直观欣赏的印象，越来越感觉到作品表象的浅陋或不真实，这就是积极的欣赏，这也才

能算得上我们真正理解了这部作品。

三 文学欣赏的差异性和一致性

（一）文学欣赏的差异性

由于读者所处的时代、民族、阶级的不同，读者知识结构、文学知识和文化水平高低不同，读者人生的经验、人生的感受和见解不同，读者审美经验和欣赏情趣、艺术思维能力不同，从而形成了不同的读者在欣赏文学作品的深度、广度等方面会出现某些不同，也就出现了“一千个读者，就有一千个哈姆雷特”，出现了对同部文学作品的不同感悟。

文学本身是有层次的。主题有明确与朦胧，内容有单一与丰富，表达方式有含蓄与直白。欣赏外国文学作品和古代文学作品，对相关的文学知识、社会知识、历史知识、自然科学知识等，认识和了解的多少，必然会造成欣赏的差异。可见，读者拥有的文学知识的多少和文化水平的高低等诸方面，也是形成文学欣赏差异性的原因。

（二）文学欣赏的一致性

在文学欣赏中同一时代、民族、阶级的读者在审美倾向、艺术趣味和欣赏习惯上有某些相似，以及由此而导致在欣赏文学的形象、内容和形式等方面的大体一致性。

（三）文学欣赏的“共鸣”现象

文学欣赏的“共鸣”现象指在文学欣赏中读者与文学作品产生感应关系，实现了读者与作者之间的感情交流。读者爱作者之所爱，恨作者之所恨，正是通过“共鸣”实现了文学作品的审美教育功能，获得审美享受，完成欣赏活动。如唐代诗人王维《九月九忆山东兄弟》：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”这首诗表达了一种思乡思人的体验和感受，只要是一个长时间远离故乡、远离亲人的人，不论他生活在哪个时代，属于哪个阶级，都会产生“共鸣”。再如《送元二使安西》“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”这首诗所描写的是一种最有普遍性的离别，传唱最久，这说明古今有着相通的人性。这里不排除确有低级欣赏者与不健康的作品产生共鸣的现象。如生活中的小偷、流氓、思想格调不高的人，与糟粕中的同类产生共鸣。

文学欣赏中的“共鸣”现象，是“一致性”与“差异性”的统一，是异中有同，同中有异的。

课外欣赏拓展——
再别康桥

文学普及馆

四书五经

只要谈到中国传统文化，我们必然会提到“四书五经”（“四书”与“五经”的合称）。其中“四书”即《大学》《中庸》《论语》《孟子》，“五经”即《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

“四书五经”详实地记载了中华民族思想文化发展史上最活跃时期的政治、军事、外交、文化等各方面的史实资料及影响中国文化几千年的孔孟重要哲学思想，是中国历史文化古籍中的宝典，是中国传统文化的重要组成部分。“四书五经”在社会规范、人际交往、社会文化等方面产生不可估量的影响。时至今日，“四书五经”所载内容及哲学思想仍对我们现代人具有积极的意义和极强的参考价值。

《大学》原是《小戴礼记》第四十二篇，相传为春秋战国时期曾子所作，实为秦汉时儒家作品，是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。《大学》提出的“三纲领”（明明德、亲民、止于至善）和“八条目”（格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下），说明治国平天下和个人道德修养的一致性。《大学》文辞简约，内涵深刻，影响深远，对做人、处事、治国等有深刻的启迪性。

《中庸》是中国古代论述人生修养境界的一部道德哲学专著，是儒家经典之一，原属《礼记》第三十一篇，相传为战国时期子思所作。其内容肯定“中庸”是道德行为的最高标准，认为“至诚”则达到人生的最高境界，并提出“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之”的学习过程和认识方法。

《论语》是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集，成书于战国前期。以语录体为主，叙事体为辅，较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念、教育原则等。辞约义富，有一种雍容和顺、纡徐含蓄的风格，能在简单的对话和行动中展示人物形象。

《孟子》是记载孟子及其学生言行的一部书。作品主要记录了思想家孟子的治国思想和政治策略。其强调了对人的重视，率先提出了“民贵君轻”的思想。作为散文，《孟子》长于论辩，

巧妙地运用了逻辑推理的方法。气势浩然是《孟子》散文的重要风格特征。这种风格源于孟子人格修养的力量。具有这种浩然之气的人，能够在精神上压倒对方，能够做到藐视政治权势，鄙夷物质贪欲，气概非凡，刚正不阿，无私无畏。

《诗经》是中国古代诗歌的开端，我国最早的一部诗歌总集，收集了西周初年至春秋中叶（前11世纪至前6世纪）的诗歌。《诗经》内容丰富，反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会，甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面，是周代社会生活的一面镜子。其立足于社会现实生活，没有虚妄与怪诞，极少超自然的神话，描述的祭祀、宴饮、农事是周代社会经济和礼乐文化的产物，对时政世风、战争徭役、婚姻爱情的叙写，展现的是周代政治状况、社会生活、风俗民情，这一“饥者歌其食，劳者歌其事”的精神传统为后世所代代继承和发扬。

《尚书》是一部追述古代事迹著作的汇编。《尚书》包括了虞、夏、商、周四代皇室文献。这些散文，用古代的标准来看，绝大部分应属于当时官府处理国家大事的公务文书，准确地讲，它应是一部体例比较完备的公文总集。这种古代的档案留存至今的少之又少。“五经”中《尚书》残缺最多，因而问题也最多。《尚书·大禹谟》记载十六个字的中华心法，其内容是：“人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允执厥中。”即中国传统文化中著名的“十六字心传”，中华民族的文化核心与灵魂。

图 1-1 中国古籍卷帙浩繁

《礼记》又名《小戴礼记》，成书于汉代，相传为西汉礼学家戴圣所编。书中大量记载了包括称谓、辞令、服饰、家教、尊老、丧祭、教化、礼俗等在内的古代文化史知识，几乎涉及社会生活的所有方面，对于读古书，传承中华文明，是难得的文化宝库。

《易经》是阐述天地世间万象变化的古老经典，包括《连山》《归藏》《周易》三部易书，其中现存于世的只有《周易》。《易经》是中华民族智慧的结晶。其从整体的角度去认识和把握世界，把人与自然看做是一个互相感应的有机整体，即“天人合一”。《易经》长期被用作“卜筮”，即对未来事态的发展进行预测，而《易经》便是总结这些预测的规律理论的书。《易经》被誉为诸经之首，涵盖万有，纲纪群伦，广大精微，包罗万象，是中华文明的源头。其内容涉及哲学、政治、生活、文学、艺术、科学等诸多领域，是各家共同的经典。

《春秋》是中国古代史类文学作品，后来出现了很多对《春秋》所记载的历史进行补充、解释、阐发的作品，被称为“传”。代表作品是称为“春秋三传”的《左传》《公羊传》《谷梁传》。《春秋》用于记事的语言极为简练，然而几乎每个句子都暗含褒贬之意，被后人称为“春秋笔法”“微言大义”。它是中国古代儒家典籍“六经”之一，是中国第一部编年体史书，也是周朝时期鲁国的国史，现存版本据传是由孔子修订而成的。

课后任务

巩固思考

1. 什么是文学?
2. 文学欣赏有哪些特征?
3. 请你描述文学欣赏包含的过程。
4. 什么是文学欣赏的“共鸣”现象?
5. 文学有哪些构成要素?

实训练习

行动是青春最有效的磨砺。我们为成长为一名合格的中国青年，既要向老一辈中国青年学习，也要在生活中处处严格要求自己。

探究以下两则材料，思考提炼两位老一辈中国青年在面临人生选择时的做法的相同之处。

材料一：

钱伟长 18 岁参加高考，国文和历史都是 100 分，物理 5 分。被清华大学录取后，国文系和历史系都抢着要他，但他却选择了物理系。原因是他进清华的第三天，就发生了“九一八事变”。钱伟长听到消息后义愤填膺地说：“我要学习制造飞机大炮，报效祖国。”于是他开始从零起步学习物理，刻苦钻研，最终成为“中国力学之父”。

材料二：

刘少奇的父亲希望子女读书受教育。从 8 岁到 13 岁，刘少奇不停变换私塾读书，后来决定自学，成为远近闻名的“读书狂”。风起云涌的革命使刘少奇决心投入时代的洪流之中。1913 年刘少奇考入玉潭学校，1916 年夏从玉潭学校毕业后考入驻省宁乡中学。1916 年秋，受武力救国思想的影响，刘少奇以第一名的成绩考入长沙的陆军讲武堂，以实现自己投笔从戎、以武报国的理想。1917 年 3 月，陆军讲武堂正式开学，刘少奇立即结束了在驻省宁乡中学的学业，前去报到入学。