

文艺学

总 类

【文艺学】系统地研究各种文学和艺术现象，阐述其中共性规律和基本原理的科学。对文艺现象的说明和解释早在人类社会的远古时代就已萌生。古印度的《戏剧论》于公元前 2000 多年即对艺术表演的目的、方法、手段进行过细致描述。古希腊哲学家亚理斯多德的《诗学》已经开始用科学的观点和方法阐明文艺，可视为文艺学的滥觞。积数千年之研究经验和成果，文艺学成形于近代。传统的文艺学包括以下三个组成部分：（1）文艺理论。（2）文艺史。（3）文艺批评。主要涉及以下领域：文艺的本质属性、文艺的功能与作用、文艺形象的特征、文艺作品的内容（主题、题材等）和形式（结构、质材、艺术手段、方式等）、文艺作品的种类和体裁以及风格和流派、文艺史的现象与实质、文艺思潮的发生与演变、文艺种类和艺术主题的传播与影响、文艺创作的本质与规律、文艺创作中的主客体关系、文艺欣赏与评论的关系、文艺批评的本质与过程、文艺批评与创作的关系等。马克思主义文艺学注重对艺术中的思想性、阶级性、民族性的研究，强调艺术真

实与生活真实的辩证统一，主张处理好文艺史发展中的继承与革新关系，推崇现实主义创作方法和革命理想的结合，认为文艺批评应坚持艺术性与党性原则的统一。以丹纳的《艺术哲学》、格罗塞的《艺术的起源》等著作为开创性成果的社会学文艺学，主要研究文艺现象与民族习俗、地理环境的关系，研究艺术史中民族艺术与宗教信仰、劳动生产等的关系，以期求得对艺术本质中社会属性的解释。20世纪后，在欧美以韦勒克、沃伦为代表，在东欧、苏联、中国以季摩菲耶夫为代表，文艺学的研究对象和领域基本定型，文学理论、文学史、文学批评成为文艺学中最成系统、得到充分研究和表述、影响最大的三个部门。与此同时，20世纪新的哲学思潮和文艺批评方法，对传统文艺学的框架有很大冲击、扩充、修正甚至反斥，大大丰富了整个文艺学的研究课题和结论，扩展了研究视野。系统论、控制论、信息论方法的引进，接受美学的兴起，都对当代文艺学产生了重大影响。文艺学涉及的新领域和问题主要有：在研究文艺与现实的的同时，甚至在这之前，着重研究文艺本体的问题；研究文艺的知识论和情感论问题，认为文艺心理学中的审美心理研究是当代文艺学的重要突破口；研究文艺形式论和文艺符号论，探讨文艺的各种感性层次、风格、体式的内在特征，分析各艺术门类所用语言材料的构成、特性等因素；研究文艺思维特有的规律，文艺把握世界的特殊方式；研究文艺价值与审美价值及其他各种价值之间相互的关系、差异、转化；在对艺术史的历时性研究中同时展开对文艺史的共时性研究，讨论文艺的发生、发展过程的条件、因素、构成、规律和价值等等问题；文艺人类学和文艺比较学等新领域为人们提供了新的思维场所；文艺接受学则突破传统的文艺批评模式，将视角探入文艺阐释学、接受美学、作者与读者之间的交流活动的特征和规律。

当代文艺学与当代哲学、当代美学保持紧密的理论亲缘关系，它们之间互相渗透和互相影响，构成整个人类的文艺学史上最活跃的一个阶段，也是当代人类思维领域中富于创造性的一个领地。近年来，文艺学不但从其他社会科学吸取思维营养，也从自然科学中吸取有益的经验 and 结论，借鉴方法。当代文艺学不仅保持着对文学、音乐、美术等传统文艺形式的注意力，而且将研究推向建筑、园林、书法、篆刻、摄影、曲艺、戏曲、话剧、电影、工艺等多种艺术领域，也有人将技术美学、服饰以及烹饪的有关审美问题也列入广义的文艺学研究之中。

【中国文学史】 中华民族的文学发展史。中华民族有大约 5000 年的文明史。有文字的历史也有 3500 年。中国文学在其文字诞生以前就已经产生了，是世界上历史最悠久、内容最丰富、成就最辉煌的文学之一。

中国文学史的分期，有按社会形态划分的，有按历史时期划分的，也有的两者兼顾。按历史时期分期，又分为古代文学、近代文学、现代文学三部分。古代文学部分一般按封建王朝作为分期的标志，包括先秦文学、秦汉文学、魏晋南北朝文学、隋唐五代文学、宋代文学、辽金文学、元代文学、明代文学、清代文学；近代文学包括晚清（一般自鸦片战争起）至“五四”前夕的文学；“五四”以后为现代文学。1949 年中华人民共和国成立后的文学，称作当代文学。

中国上古时代就已产生了神话、诗歌、祷祝辞等，那时的文学只有口头创作，并和音乐、舞蹈等结合在一起，没有单纯的文学作品独立存在。殷商时代已出现了文字，书写文学开始萌芽。西周文化全面繁荣。古代第一部记叙文和论说文的集子《尚书》，可

谓散文的开端；而《诗经》则是我国第一部诗歌总集，它是反映周初到春秋中叶五百年间社会生活的一面镜子，奠定了古典诗歌现实主义的基础。之后“楚辞”兴起，爱国诗人屈原为其光辉代表，他的长诗《离骚》开创了古典诗歌浪漫主义的优良传统。先秦的历史散文和诸子散文构成了我国散文史上的黄金时代。汉代赋和散文都很发达，历史散文成就最高，代表著作是司马迁的《史记》。汉乐府民歌标志着现实主义在民歌中的发展。东汉五言诗的兴起在我国诗歌发展史上具有重大意义，逐步成为我国古代诗歌的一种主要形式。魏晋南北朝时期五言古诗发展迅速，七言诗的形成也已确立。建安诗歌悲凉慷慨，具有时代特色。南北朝民歌开创了五、七言绝句体，成为后来唐诗的主要形式之一。这时骈文兴起，散文式微。志怪、志人小说的出现，对后来的小说、戏曲影响很大。唐代是中国诗歌的一个辉煌时代，古体诗与近体诗全面发展，出现了李白、杜甫、白居易等伟大诗人，形成浪漫主义和现实主义屹立并峙的高峰。唐代古文运动摧毁了骈文的统治，完成了文体的革新。唐人传奇的出现标志着我国小说的成熟。中晚唐时期出现的文人词，是一种新的诗歌形式，为宋词的发展准备了文学上的条件。宋代以词著称，苏轼等的豪放词派、欧阳修等的婉约词派等，把宋词的思想水平和艺术成就都提到了空前的高度。北宋的诗文革新运动亦影响巨大。陆游等著名诗人丰富了诗歌的题材内容和艺术风格。宋话本及讲唱文学，对后世戏曲、小说有深远影响。元代杂剧内容丰富，风格多样，出现了关汉卿、王实甫等伟大作家及《窦娥冤》、《西厢记》等不朽之作。明清时代小说创作迅速发展，产生了《三国演义》（罗贯中）、《水浒传》（施耐庵）、《西游记》、（吴承恩）、《聊斋志异》（蒲松龄）、《儒林外史》（吴敬梓）、《金瓶梅》（笑笑生）等文学名作和著名作家。曹

雪芹的《红楼梦》更是不朽的纪念碑式的作品，它把中国文学推向了新的高峰。戏曲方面，出现了《牡丹亭》（汤显祖）、《桃花扇》（孔尚任）等优秀作品。诗词、散文继续发展，但成就不高。1840年鸦片战争开始的近代文学，政治思想内容和爱国主义精神明显加强。龚自珍、魏源的诗文首开风气之先，揭开了近代文学的序幕。黄遵宪、康有为、梁启超等提倡“诗界革命”和“新文体”，要文学为改良主义的政治和文化运动服务。太平天国提倡“文以纪实”，具有鲜明的战斗性。诗文的通俗化方面，有许多新的尝试。出现了以揭露当时社会黑暗为主的“谴责小说”、扬善除恶的“侠义公案小说”、反映妓女生活的“狭邪小说”。传统文学，以“同光体”诗、“常州派”词、“桐城派”古文为代表，依然活跃一时。作为文学的过渡阶段，近代文学为五四以后的新文学准备了一定的历史条件。

五四新文化运动，开启了中国文学的现代时期。现代文学的主流从反封建旧文学开始，始终为创造彻底不妥协地反帝反封建的新民主主义文学而奋斗，并向着社会主义文艺的方向发展。现代文学的题材不断开拓，反映现代中国社会面貌，特别是对中国革命现实的反映越来越深入，三十年代之后，表现工农兵成为作家的自觉追求；为建立现代民族新文学，提出了创造民族新形式的任务，并产生了不同于传统文学的新的诗歌、散文、小说和戏剧，还引进和创造了散文诗、报告文学、电影文学等新的体裁。在创作实践中出现了以鲁迅为代表的闻名世界的作家。鲁迅是中国新文学运动伟大的旗手，他的杂文《野草》和《阿Q正传》、《狂人日记》、《祝福》等小说，堪称中国现代文学最伟大的里程碑。郭沫若的诗集《女神》，茅盾、巴金、老舍的《子夜》、《家》、《骆驼祥子》等长篇小说，曹禺、夏衍的《雷雨》、《日出》、《上海屋檐

下》等戏剧，及朱自清、冰心、瞿秋白的散文等，给现代文学建立了丰功伟绩，确立了世界的地位。1949年中华人民共和国诞生，开始了社会主义文学的发展时期。一大批优秀作家和作品纷纷出现，他们在题材、主题、创作方法、风格流派等方面的全新面貌，显示了新中国的人民艺术家为创造具有鲜明的中国特点的社会主义文艺所达到的新高度，社会主义文学在不断总结历史经验的过程中日益走向成熟。

【外国文学史】世界各地区、各民族文学的发展史。外国文学史按照地区划分，有欧洲文学史、拉丁美洲文学史、亚非文学史等；按照国别划分，则有英国文学史、法国文学史、德国文学史、日本文学史、朝鲜文学史、印度文学史等等。

欧洲文学史从古希腊时代开始，已有近4000年的历史，是世界文学的重要组成部分。公元前9、8世纪起流传的《荷马史诗》，公元前5世纪前后达到高峰的希腊悲喜剧，公元前3、2世纪成型的《伊索寓言》等，是欧洲文学的奠基性作品。继古希腊文学之后，古罗马文学在神话剧、历史剧、诗歌等方面取得巨大成就。公元5世纪后，欧洲许多地区相继进入封建社会，到文艺复兴运动产生之前，这一时期的文学称为中古文学，主要成就是在各民族民间文学基础上发展起来的英雄史诗，以及反映世俗封建主内部骑士阶层理想的骑士文学。从中古到文艺复兴的过渡时期，出现了著名的意大利诗人但丁，恩格斯称他是“中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人”。他的长诗《神曲》描绘了新旧交替时代的现实生活，给了中古文化以艺术性的总结，同时也闪现出文艺复兴时代人文主义思想的曙光。14—16世纪，出现了新兴资产阶级反教会、反封建的文化思想运动——文艺复兴运

动，产生了以人文主义思想为核心，以法国的拉伯雷、西班牙的塞万提斯、英国的莎士比亚等著名作家及其作品为代表的新文学。这种新文学成为当时文学的主流，起过巨大的进步作用，是资产阶级文学的开端。17世纪，欧洲文学的主要潮流是古典主义。之后，又相继出现启蒙运动文学、浪漫主义文学、批判现实主义文学等，产生了莱辛、歌德、席勒、拜伦、雪莱、雨果、巴尔扎克、狄更斯、罗曼·罗兰、易卜生等一大批不同风格和流派的伟大作家，成为欧洲文学史上的灿烂明珠。19世纪后期至20世纪初，一方面自然主义影响较大，另一方面无产阶级文学兴起，预示着社会主义文学时代的来临。20世纪20年代之后，是欧洲现代派文学确立和发展的时期，出现了表现主义、未来主义、象征主义、超现实主义以及意识流小说、存在主义文学、荒诞派戏剧等各种流派，产生了托马斯·曼、纪德、乔伊斯、普鲁斯特、卡夫卡、艾略特、庞德、里尔克、萨特、加缪、贝克特等著名作家及其作品，其内容与形式上的全面革新，及文艺思潮的迅速更替，标志着欧洲文学已进入现代社会的历史新时期。

俄罗斯古典文学产生于10世纪末，经历了古代文学（10—17世纪）、18世纪文学和19世纪文学三个时期。古代文学除了12世纪末出现的俄国史诗《伊戈尔远征记》外，再无其他足以称誉世界的名著。18世纪文学具有过渡的性质，一批作家努力建立一种摆脱模仿西欧，具有民族性的文学。19世纪是俄国古典文学成就最高的时期，批判现实主义文学取得了辉煌成就。俄罗斯民族文学的奠基人普希金所写的诗歌，成了俄国文学的典范。相继出现的著名作家莱蒙托夫、果戈理、屠格涅夫、冈察罗夫、列·托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫等，以及他们的代表作品《当代英雄》、《死魂灵》、《父与子》、《奥勃洛莫夫》、《战争与和平》、

《罪与罚》等，为俄国文学赢得了世界声誉，把批判现实主义推向了高峰。十月革命之后，开始了苏联文学时期，即一个多民族的苏维埃文学的发展过程，高尔基是其创始人，其长篇小说《母亲》为社会主义文学开山之作。社会主义现实主义创作方法得到了广泛运用，一大批作家努力表现新的人物和新的世界，出现了肖洛霍夫的《静静的顿河》、阿·托尔斯泰的《苦难的历程》等史诗式的作品。⁵⁰ 所代中期至 80 年代，苏联经历了当代文学阶段，出现了“解冻文学”思潮，文学创作朝着多样化方向发展。苏联在解体以前是个多民族的国家，文学上也已形成思想和艺术上基本一致而又各具其民族特色的多民族的苏联文学，它的内部包含有 76 种用各该民族文字写作的民族文学。

亚非和拉丁美洲各地区、各民族的文学，也都有各自漫长的发展历史，并形成了各自的民族特色。阿拉伯文学在伊斯兰以前时期主要是民间口头创作，7 世纪中叶《古兰经》问世，它是伊斯兰教的经典和法典，也是第一部用阿拉伯文写的散文巨著。后来出现了故事集《一千零一夜》，流传广泛。印度梵语文学、印地语文学，孟加拉语文学以及日本文学、朝鲜文学等，也都多姿多彩，产生了如泰戈尔、小林多喜二等著名作家及印度古代梵语叙事诗《罗摩衍那》、日本紫式部的长篇小说《源氏物语》、朝鲜的古典作品《春香传》等杰出作品。拉丁美洲文学经历了古印第安文学时期、殖民地时期、独立运动与共和国时期、民族文学发展时期和现当代文学时期。20 世纪 60 年代以来，拉美作家大胆创新，独辟蹊径，魔幻现实主义、结构现实主义、心理现实主义等纷纷登上文坛，色彩绚丽，流派纷呈，被称为“文学爆炸”，对世界各国文学都产生了深远的影响。

【文学理论批评史】文学理论批评是以文学创作实践为研究对象、以理论总结和批评实践为发展线索的文艺思想史。随着人类历史（包括文化史）的变化，人的观念和观念体系（包括文学理论批评体系），也将发生相应的变化。因此，人类文化史上的文学理论批评，从它的基本性质说，是多种多样的，它具有历史性、时代性和阶级性。不同的历史时代和阶级，有不尽相同或截然相反的文学理论批评。

中国文学理论批评史可分为古代文学理论批评、近代文学理论批评和现代文学理论批评三个阶段。先秦时代是我国古代文学理论批评的萌芽阶段，儒家、道家的文学观，特别是儒家的文学观，如关于文学的社会功能等观点，影响很大，在整个古代文论的发展中占有支配性的地位。两汉时期出现了比较系统的诗文理论，《毛诗序》为其代表，对诗歌的性质、特征、体裁、表现手法和社会作用等作了比较系统的概括。魏晋南北朝时期，是“文学的自觉时代”，出现了许多专门的文学理论著作，如曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》等。《文心雕龙》是我国第一部体例完整、论述精辟的文学理论专著。从隋唐到清代，出现了许多诗话、词话和小说、戏剧评点理论，对诗歌的艺术特征及小说、戏剧中的人物形象塑造等问题进行了全面深入的探讨。司空图、严羽、王夫之、叶燮、袁枚等的诗歌理论，王骥德、李渔等的戏剧理论，金圣叹、毛宗岗等的小说理论，都有其独到的见解和理论价值。近代文艺理论批评的代表人物是王国维。他的文学观受到西方哲学思想的影响。他在《人间词话》中对传统境界说作出的新的解释和阐发，是他理论上的一大贡献。五四运动以后，进入现代文学理论批评时期。这时，马克思主义文学理论在中国得到迅速的传播。李大钊、陈独

秀、瞿秋白、鲁迅等都为中国马克思主义文学理论批评的建设作出了重大贡献。1942年,毛泽东发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》,以及以后提出的“百花齐放、百家争鸣”等方针,标志着中国文艺理论批评的新的历史发展阶段。

西方的文学理论批评,就历史记载而言,发源于古希腊时代。以柏拉图和亚里斯多德为代表的文学观影响深远。亚里斯多德的《诗学》以唯物主义观点回答了文艺与现实的关系、文艺的社会功用等一系列问题。在马克思主义文学理论产生以前,他的理论成为西方进步文学理论概念的主要依据。17世纪法国古典主义理论家布瓦洛的专著《诗的艺术》,是西方的理性主义在创作理论上的反映。18世纪法国启蒙运动的杰出代表狄德罗的《论戏剧艺术》和《绘画论》等著作,德国批评家、剧作家莱辛的《拉奥孔》等著作,辑录歌德思想的《歌德谈话录》等著作,特别是19世纪黑格尔的《美学》,都对西方文学理论批评有很大的影响。19世纪俄国民主主义的文艺批评家别林斯基、杜勃罗留波夫和车尔尼雪夫斯基的一系列的文学理论批评著作,把西方马克思主义以前的唯物主义文学理论推到了高峰。

马克思主义文学理论批评诞生于19世纪40年代,后来随着无产阶级革命斗争和他们整个学说的发展而发展。它的理论基础是辩证唯物主义和历史唯物主义、它的内容包括文学理论批评的各个方面。马克思、恩格斯吸收了前人的理论成果并进行了革命性的改造,他们关于艺术是掌握世界的审美形式的论述,关于艺术产生和发展的辩证法的论述,关于现实主义文艺思想的论述,关于历史和艺术中的悲剧的论述等,构成了一个完整的科学体系,把文学理论批评推进到了真正科学的新阶段。之后,普列汉诺夫、列宁、斯大林、高尔基、瞿秋白、鲁迅、毛泽东等进一步发展了马

克思主义文学理论批评，使之成为现代文学理论批评史上辉煌的一页。

【文学思潮】在某个历史时期内，因社会生活和思想观念的影响在文艺上形成的某种思想倾向和潮流。它表现为许多有影响的作家自觉地实践某种共同的文学纲领，形成广泛的社会影响。与创作方法相比，文艺思潮更带思想上的引导性，影响上的时效性。一个时代某种文学思潮的产生同当时整个社会思潮息息相关，是整个社会思潮的一个重要组成部分。如欧洲 18 世纪的启蒙主义文艺思潮，它的矛头直指封建教会的意识形态，张扬理性，解放个性，是资产阶级的思想解放运动在文学上的表现，又反过来推动了这一运动。文学思潮又有明显的时效性，它总是在某一个阶段有很强的影响，以后逐渐衰弱，以至最终消失。到 18 世纪后期，随着法国资产阶级大革命的进行，启蒙主义文艺思潮逐渐失去其影响力，为后来的浪漫主义文艺思潮所替代。某个文学思潮的出现，常常影响到某种创作方法的形成，从而被多数作家所使用。如 19 世纪法国先后出现的浪漫主义、批判现实主义和自然主义的文学思潮。有的文学思潮并不一定采用同一种特定的创作方法，可以有各种文学流派并存。如我国“五四”时期的新文学运动，就存在着文学研究会和创造社两个采用不同创作方法的文学流派。概括起来说，文学思潮是生活历史变迁的推动、社会心理情绪的感染、哲学思想的影响和艺术趣味的追求促成的结果。

【文学流派】文学史上某一个时期，一些作家思想倾向、艺术风格、创作方法相同或近似，自觉或不自觉地结合在一起所形成的文学集团和派别，由有代表性的作家和作家群组成。自觉组合起来的

文学流派，大多有一定的组织，发表共同的文学主张，出版具有特色的文学刊物，并在共同的理论主张指导下进行创作，形成了一个有组织，有纲领、有自己的代表作家和理论家的文学团体。例如我国“五四”时期的“文学研究会”和“创造社”。半自觉地结合起来的流派，一般没有一定组织，也不出版刊物，他们往往以一个或某几个作家的创作和理论作为艺术追求的目标，并在这种共同的理论主张指导下从事创作和批评活动，逐步形成一种具有共同特色的文学流派。例如我国宋代以黄庭坚为代表的“江西诗派”。还有一种是不自觉地结合起来的流派，它既没有共同的理论，也没有共同的主张，只是在创作风格上有较多的一致性，后来人对他们的创作加以总结，从中找出共同的特点和倾向，并冠以一定的名称，称他们为某某派。例如我国晚唐以温庭筠为代表的“花间词派”。唐代以孟浩然、王维为代表的“山水诗派”，以高适、岑参为代表的“边塞诗派”等。文学流派有时也称作文学思潮。文学思潮主要是从作家的共同思想倾向，以及这种思想倾向所产生的普遍影响上来讲的，文学流派则主要是从作家共同的艺术风格、创作倾向上来讲的，一种大的文学思潮往往包括不只一个流派。创作方法对文学流派的形成有一定的影响，但作为流派的特点，不仅仅限于创作方法，它表现在思想倾向、艺术倾向和创作方法的整体上。同一流派的艺术风格，常常既是多样的又有统一性，在统一中表现出多样性。流派的出现总是与一定的社会历史条件相联系，表现一定的阶级或集团的利益和倾向，流派之间的斗争常常是意识形态斗争的一种形式。革命的或者进步的文学流派的涌现和竞赛，是文学繁荣和发展的重要标志之一。

【创作方法】又称艺术方法。作家在一定世界观的指导下，艺术地

认识和再现生活以及塑造艺术形象所遵循的基本原则和方法。其核心问题是如何处理艺术与生活现实、艺术与创作主体的关系,并由此而形成关于文学创作的一系列观念、原则、途径与手段。观念与作家的世界观发生紧密的联系,表明作家对文学的根本看法,例如现实主义要求文学真实地表现生活,浪漫主义要求文学是生活理想之光的表现。原则是文学观念的具体要求,它对作家选择什么材料,怎样提炼和概括生活材料,创作什么样的艺术形象,怎样创造这些艺术形象等创作过程的一系列问题,都具有制约作用。途径和手段则是塑造艺术形象时所采用的具体表现手法。某种特定的创作方法常包含某些常用的表现手法,如现实主义的精雕细刻、工笔描写等手法,浪漫主义的奇特想象、大胆夸张等手法;但不少艺术表现手法,不同的创作方法往往都可采用,只是份量和特点有所不同而已。创作方法是在长期的文学创作实践中逐步形成并不断发展变化的,有时伴随着某个时代的文艺思潮或文学流派而出现。文学史上曾出现过现实主义、古典主义、浪漫主义、批判现实主义、自然主义、社会主义现实主义、现代主义等多种创作方法,而现实主义和浪漫主义作为两大基本的创作方法,流行时间最长,至今仍具有强大的生命力。

【古典主义】17世纪流行于西欧,以法国为中心的文艺思潮。当时法国是欧洲最强大的中央集权的君主专制国家,为了抑制贵族阶级的发展,新兴资产阶级在政治上与中央王权相妥协,古典主义正是这种曲折斗争在文艺上的反映。由于它主张以古希腊、罗马文学为典范,所以被称为“古典主义”。古典主义要求文学艺术必须合乎代表中央集权的法兰西学院制定的统一标准,一切要有法则,有严格的规范化要求,并以笛卡儿的唯理主义哲学作为创作

的指导思想。古典主义的突出成就表现在戏剧领域，产生了高乃依、拉辛和莫里哀等著名戏剧家。文艺理论方面以法国布瓦洛及其所著《诗的艺术》为突出代表。古典主义的作品强调理性，主张自我克制，宣扬个人利益服从封建国家的整体利益。在艺术形式上要求语言典雅，结构严谨，形式完美。在人物塑造上较多概念化，类型化，这与封建贵族等级观念相契合，也符合封建宫廷的艺术趣味。但也有些作品在描绘人物性格、分析人物内心活动等艺术手法上，作出了出色的成绩。在创作方法上，古典主义既有现实主义的一面，又有形式主义的一面。布瓦洛在《诗的艺术》中，一方面以“理性”为标准衡量和检验艺术的“真”和“美”，并强调“三一律”的准则（即要求时间、空间、事件必须同一）；另一方面又主张要遵循“艺术摹仿自然”的原则，这反映了古典主义的创作方法，现实主义依然是一种基本的倾向。

【现实主义】文学基本创作方法之一。现实主义作为一种创作方法的实际运用，在文学史上经历了漫长的发展演变过程；但作为一种理论概念明确下来，却是很晚的事。1795年，法国戏剧家席勒在其著名论文《论朴素的诗与感伤的诗》中，首次提出了“现实主义”的概念，19世纪50年代，法国画家库尔贝以“现实主义”命名的个人画展举办之后，这一术语得到了世界的公认。现实主义的基本原则是按照现实生活本来的样式来描写客观事物，真实地揭示现实生活的某些本质方面。故事情节的发展变化，人物形象的塑造等，按照生活本身的逻辑如实表现，产生合乎生活情理的真实感；现实主义作品的感情抒发和审美理想的表达，不是直露的，而是隐蔽的，是蕴含在对客观事物的具体描绘和冷静剖析上；对于小说、戏剧等叙事作品，现实主义注重细节的真实，并

要求运用典型化的手法对生活现象进行艺术概括,“真实地再现典型环境中的典型人物”;在艺术表现手法上,现实主义要求细腻的描绘、客观的叙述、冷静的刻画、朴素的语言。现实主义在文学发展史上曾出现过多种形态,如古典现实主义、批判现实主义、社会主义现实主义等。现实主义同浪漫主义创作方法曾长期并行发展,产生了许多伟大作家和作品,影响很大,在文学史上占有重要地位。

【浪漫主义】文学基本创作方法之一。与现实主义并列为文学史上两大主要创作方法。产生于18世纪末至19世纪。作为文艺思潮,它是作为古典主义的对立物而出现的,目的在于打破古典主义对艺术内容和形式的严格束缚,进一步宣传资产阶级的个性解放思想。由于阶级地位的不同和理想性质的不同,浪漫主义运动又形成了消极浪漫主义(贵族浪漫主义)和积极浪漫主义(资产阶级浪漫主义)两种不同的倾向。消极浪漫主义企图使人逃避现实,引导人们向后看。代表人物是法国的夏多布里昂。积极浪漫主义注重对美为理想的向往和追求,带有强烈的反封建的政治色彩和感情色彩。代表作家有法国的雨果及英国的拜伦、雪莱,德国的歌德、席勒,法国的乔治·桑,俄国的普希金等。浪漫主义作为创作方法,它的基本原则是按照作家理想中认为应当有的样子来描写事物,把描写的对象理想化;浪漫主义强调主观感情的抒发,澎湃的激情渲泻往往成为作品的主要内容和基本情调;在表现形式上,浪漫主义常常采用夸张、幻想的手法,情节往往带有传奇的色彩;在取材上,浪漫主义更多选用历史的、自然界的、超现实的题材。中国的浪漫主义文学创作渊源流长,产生了以屈原的《离骚》、李白的诗、汤显祖的戏剧、吴承恩的《西游记》及现代

诗人郭沫若等为代表的伟大作家和作品，在中国文学史上光彩夺目，产生了重大影响。

【现代主义】西方现代文学流派的统称。包括多种文学派别，如表现主义、未来主义、象征主义、超现实主义、存在主义、意识流文学、荒诞派戏剧、新小说和黑色幽默等，统称为先锋派文学、现代派文学或现代主义文学。产生于19世纪末叶，20世纪20年代得到确立，并获得极大发展。40年代中期又有新的发展，影响扩大。代表作家有托马斯·曼（德国）、纪德（法国）、乔伊斯（英国）、普鲁斯特（法国）、卡夫卡（奥地利）、艾略特（美国）、庞德（美国）、里尔克（奥地利）及萨特、加缪、贝克特（法国）等。现代主义是西方资本主义社会物质生产高度发展、社会矛盾和精神危机日益加剧、异化现象普遍存在的这一历史阶段的产物。它的主要特征是：大多描写资本主义畸形的社会关系下，被扭曲了的人与社会、人与人、人与自然、人与自我的关系以及由此产生的精神创伤和变态心理，悲观绝望的情绪和虚无主义的思想；强调表现主体的深层心理真实和主观感受，并把此种表现推向极端，使生活本身的形态和时空顺序变得无足轻重；艺术上往往用形象的暗示、象征、烘托、对比、隐喻、自由联想、时空交错等手法，把内心的情绪、印象、幻觉、幻想等复杂心理活动化为形象，形象常常是隐晦难辨或荒诞不径的。有些作品一定程度上反映了西方现代社会的矛盾，有一定认识价值同时也有掩盖社会矛盾的实质，宣扬消极悲观情绪的一面；艺术上有所创新，也有过于怪诞和形式主义的一面；其反理性主义、唯心主义、唯我主义、悲观主义等思想体系和美学原则，都对后世文学产生了影响。

【文学】又称语言艺术。艺术基本样式之一。它以语言为手段，塑造艺术形象，反映社会生活，表现人们的思想感情，具有审美价值。文学作为一种客观存在的社会现象，起源于人类的生产劳动为中心的生活实践，并随社会生活的发展而发展。随着文学的产生和发展，人们对文学的性质和特征的认识，也在逐步深入。初期，人们把文学艺术看作神赐的东西，后来才逐渐认识到它是一种社会精神现象。在中国，早在先秦时代，人们已看到了作为文学主要形式的诗歌的“言志”、“缘情”性质与“移风”、“化人”的审美力量。魏晋南北朝时期的刘勰为代表的文学理论家们在他们的论著中进一步把握了文学“指事造形，穷情写物”的审美性质，区分了不同文学体裁的特点，论述了“神思”、“感兴”在创作中的意义，以及作家个性对文学风格形成的影响等。此后，唐代的白居易、韩愈，宋代的严羽，明代的李贽，清代的李渔、金圣叹、毛宗岗，对诗歌、戏曲、小说的特点及其创作，都提出了自己的创造性见解。近代，梁启超、王国维等人，对文学的本质特征作了新的探索。“五四”以后，人们对文学的认识进入了一个新的阶段。在西方，从古希腊开始，柏拉图认为文学最终是理念的表现，到19世纪，德国的黑格尔仍认为艺术（包括文学）是理念的感性显现；也从古希腊的亚里斯多德开始，认为文学是对现实的模仿或再现。此外，认为文学是人的主观精神的表现和抒发，甚至认为文学是人的非理性活动，这些观点在西方也十分流行。马克思主义则认为，文学是社会意识形态之一，属于一定经济基础的上层建筑，它既被一定的经济基础所决定和制约，又具有相对独立性，对经济基础发生反作用；同时，它受其他意识形态的影响，并且还有自身的历史继承性。文学作为一种特殊的意识形态，以艺术思维的方式掌握世界，通过形象或形象体系的创造，用具体可

感的个别的现象形式反映社会现实，描绘以人为主，包括人的灵魂在内的精神世界，来达到对生活本质规律的把握。优秀的作品，还要创造出既丰富、生动又独特、个性化的，能包涵某种必然、本质的典型形象。文学又是用语言作为媒介和手段塑造形象，反映社会生活，表现人的精神世界的，因此，文学具有形象的间接性，即只有通过读者对语言文字的理解，并激发读者的想象与创造，艺术形象才能再现于脑海的特点。文学用语言描绘社会生活，因此，它不受时、空、主客观条件的限制，有最广阔的天地，具有无限的丰富性。至于文学的种类和体裁，则因划分角度、依据的标准不同而不同：一种是因用韵与否而分为韵文与散文两类；一种是依据内在性质，分为叙事、抒情与戏剧三大类；从体裁角度，又可分为诗歌、散文、小说、戏剧四种体裁。这些分类，只具有相对性，而优秀的作品，都要求内容与形式的完美统一。

【民间文学】劳动群众口头创作、口头流传，并被集体不断地修改、加工的文学。它是和作家文学并行的一种文学。在阶级社会里，由于劳动人民处于被剥削被压迫的地位，他们也被剥夺了掌握文化、从事书面文学创作的权利，而用口头方式，创作了大量各种文学样式的作品，直接反映社会现实，表达劳动人民的心愿、理想，表现劳动人民的思想感情。优秀的民间文学对文学发展起推动和促进作用；有的民间文学受剥削阶级思想意识影响，而带有时代的和阶级的局限性。用文字记录并流传下来的民间文学，大多经过文人的采集、记录和加工修改。在内容方面，它具有表现劳动人民的阶级性和进步性，即直接人民性的特点；在创作和流传方式上，它具有口头性、流传变异性、传统性和集体性的特点。民间文学作品按体裁划分，大体可以归结为三大类：一类是民间故事，

包括神话、传说、生活故事、寓言、童话、笑话等散文作品；一类是民间诗歌，包括民歌、民谣、谚语、民间长诗、绕口令、谜语等韵文作品；一类是民间曲艺和民间戏曲，包括评书、鼓词、弹词、快板、相声、快书等说唱文学。

【儿童文学】专供少年儿童阅读的文学作品。因受少年儿童这一特定读者的制约，它要求文字浅显，通俗易懂，生动活泼。作为文学作品的种类，要求主题明确突出，形象具体鲜明，结构较为单一，语言精炼生动，情节有趣，想象丰富，从内容到形式都要与少年儿童的心理、生理特点相适应，能被少年儿童所接受。儿童文学的体裁多种多样，除了小说、诗歌、散文、剧本、科学文艺等体裁都可以用来创作儿童文学外，童话、儿歌还成为它的独有体裁。童话又分民间口头流传与作家创作两类，大都借助幻想叙述故事，常用拟人化手法，创造出富于想象性的形象，以激发儿童的兴趣与创造力，启迪儿童的心灵。儿歌又叫童谣，是儿童口头相传的歌谣，它根据儿童的理解力与心理特征，以简洁明快、生动形象的韵语写成，并在儿童中间传唱。儿童文学是用语言艺术的形式向少年儿童进行教育的手段之一，因为它寓教于乐，被广大少年儿童喜爱。

【科学文学】介绍科学知识的文学作品的统称。文学的独立样式之一。包括科幻小说、科学小品、科学童话、科学诗等多种体裁。它常常以知识性、趣味性强，想象奇特，而为广大青少年所喜爱。前苏联科学文艺作家伊林称它是“用科学全副武装起来的文学”。这一名称 20 世纪 30 年代介绍到中国，又被称为“科学文艺”。科幻小说是融“科学”、“幻想”与“小说”三因素于一体的作品，描

述幻想，但具有科学性，而且具有小说的特点。科学小品则是普及科学知识的小品文，短小精炼，生动活泼，且通俗易懂。科学童话是用童话的形式普及科学知识的作品；科学诗则是用诗的形式普及科学知识的作品。此外，还有中国所独有的科学相声，也是用传统曲艺形式之一的相声普及科学知识的产物。

【叙事文学】由作者以叙述人的口吻叙述外界事物塑造艺术形象的作品。文学作品主要类型之一。这类作品并不是不表现作者的思想感情，只是以描写客观事物为主，而作者的思想感情渗透在对具体事物的描述中。它对现实生活的反映可以达到很广阔、很充分的程度。主要特点表现为：一是强调描写对象的客观性，并在描写客观事物中体现作者的思想感情。二是主要以叙述人的语言描写事物、塑造形象，即使使用了人物自己的语言塑造形象，人物的语言也是从属于叙述人的语言的。叙事人的语言有第一人称与第三人称之分。因为叙述人的语言比较自由，描写的范围可以多种多样。三是人物、情节、环境是这类作品的三个要素，其中人物和情节是主要的，虽然不同的作品中有所偏重，三者作品中的鲜明和完整的程度也不一样。叙事文学有各种不同的作品，按其性质相近来看，一为小说和叙事诗，是叙事文学中最主要的、最有代表性的一种。它体现叙事文学的特性最充分，取材于生活而不受真人真事的限制，可以作较大的艺术加工，要求尽可能地创造出典型环境中的典型人物来。二者区别在于小说用散文语言，叙事诗用诗歌语言；二为神话、传说和故事，都是口头创作，又经过群众口耳相传不断加工创造；三是传记文学、回忆录、游记和报告文学，其共同特点是在真人真事的基础上作适当的艺术加工，且多为散文体。

【抒情文学】主要由作者以主人公的口吻抒发内心的思想感情而形成形象的作品。文学作品主要种类之一。这类作品不是完全没有客观事物的描写，只是着重于思想感情的抒发；也不是没有人物性格的刻画和情节的展开，只是不象叙事文学那样对性格刻画充分、情节描写完整。所表现的思想感情常常带有抒情主人公的鲜明个性特点，又往往带有不同程度的普遍性，从而易被读者理解，引起人们共鸣。抒情文学借以抒情的手段是多种多样的：一种是直抒胸臆之作，主人公就是作者自己，作品直接抒发主人公的思想感情，显示主人公的性格特点；一种是托物言志之作，作品的主人公并不就是作者自己，而是作者的思想感情所寄托的对象，其中有人物、有事物，还有作者否定的对象；一种是借景抒情之作，即山水景物诗文，表面上看，所写作者所见所闻并不是作者以主人公口吻来抒发的思想感情，但实际上作者是借山林景色的描写来寄意抒情，其主人公实际上就是作者。抒情文学的作品也是复杂多样的，从不同的角度区分可有不同的名目。从作品性质上的特点，即作者所抒发的思想感情的不同倾向来划分，可分为几项：一是赞颂、哀悼和恋情作品，所抒发的是对事物肯定的思想感情，主要是对于所敬爱的人的敬爱之情。有诗体之作，也有散文体之作；二是悲愤和讽刺之作，所抒发的是对于丑恶事物否定的思想感情，主要是对于所仇视或蔑视的人的愤恨或憎恨之情。大多是诗体之作，也有散文体之作；三是即景、述怀和杂感的作品，所抒发的思想感情往往不是针对着特定的人物或社会事件，有的作品没有明显的美刺对象，有的却兼有两种对象。其体裁有的用诗体，有的用散文体，有的两体兼用。

【戏剧文学】 又称文学剧本。文学作品体裁之一。属于语言艺术；又是作为综合艺术的戏剧的文学因素。戏剧是一种综合性的舞台表演艺术，运用文学、音乐、舞蹈、美术、演员表演、舞台装置等多种艺术手段，直接塑造人物形象，反映社会生活。戏剧文学只是戏剧艺术的一个环节，即它的文学部分，为戏剧舞台演出提供脚本。作为语言艺术，它有独立的文学价值，既有完整的情节，又可通过人物来抒情。但它又不同于叙事文学与抒情文学，受戏剧艺术的两点限制：一是戏剧演出只能在一定的时间和空间里进行；二是在塑造形象的方式上主要借助作品中人物的语言（对话与独白）和行动。因此，戏剧文学的特点和戏剧演出的特点密切相关。具体说，戏剧文学有三方面的特点：一是反映生活的集中性，即要求人物、情节、时间、场景的高度集中；二是必须组织强烈的戏剧冲突，剧中人物要在冲突过程中展示自己的性格；三是人物语言的特殊重要性，要求台词（人物对话、独白与旁白）充分个性化，富于动作性和凝炼含蓄。戏剧文学按其反映生活的性质和内容，分为悲剧、喜剧和正剧三类；按其容量和表现形式，分为独幕剧和多幕剧；按其题材和编演年代，分为历史剧、现代剧、传统剧；按其地方色彩，还有许多地方剧种，如京剧、川剧、粤剧、评剧、黄梅剧等。戏剧文学按其演出形式，又分为舞台剧本，广播剧本等。

【影视文学】 电影、电视艺术的文学部分，包括电影文学、电视剧本。是一种新兴的文学样式，既为电影、电视剧的拍摄提供脚本，也可供人们阅读。它仍属语言艺术，但要适应电影、电视剧的表现特点和固有特性。电影、电视剧是伴随近代科学技术的发展而兴起、发展的综合艺术。其中的电影，是用摄影机把人物、景物

及其他被摄对象拍在胶片上，成为连贯性的画格，再由放映机放映到银幕上，造成活影像，供观众观赏的艺术，它以电影文学剧本为基础。电视剧作为一种新兴的文艺样式，则是融合并发展文学、广播、戏剧、电影、美术等多种艺术的特长，用现代的录相手段制作而成，并凭借电视来传播的一种视听兼备的综合性艺术，它也以电视剧本为基础。电影与电视剧都具有形象直接诉诸视觉、形象表现手段多种多样、形象充满动态性以及运用独特的蒙太奇剪辑方式，具有最大的群众性等特点。因此，影视文学必须适应这些特点，做到：所塑造的形象能转化为影视画面，构成银屏上的视觉形象；人物描写富于明确、清晰、有力的动作性，给表演者的创造提供基础；蒙太奇——即对组成电影、电视剧的各种画面（包括人物的上下、场景的变幻、距离的远近等一系列分镜头）的剪辑和组接方法的运用铺平道路，在艺术描写中分清层次，便于剪辑。电视剧则还具有时效性高，普及性更大、灵活性更强等特点。

【文学学】研究文学的性质、特点及其发生、发展等基本规律和基本原理的科学，属于社会科学的范畴。作为古今中外全部文学历史经验的概括和总结，它来自文学实践，又受文学实践的检验，并且指导新的文学实践。因此，文学学是伴随着文学历史发展而不断丰富和完善的。文学学本身也是一个庞大的体系，作为一门科学，总的说以文学作为自己的对象，但由于具体研究的着眼点及其性质、任务的不同，一般认为可分出三个各自独立又相互联系的分支：文学理论、文学史和文学批评。文学理论以古今中外一切文学现象，即把处于不断发展中的文学整体作为研究对象，通过高度的理论概括，着重总结和阐明文学特别是发展得较为成熟

的现代文学的基本规律。其基本任务包括：一是研究文学和社会生活各部门的关系；二是研究文学自身的特殊本质和特殊规律；三是研究文学（主要是作家与作品）与读者的关系。文学史是根据文学实践提供的史料，并主要按时间顺序，以文学产生、发展演变的情况，以及文学发展的经验和规律为研究对象。其基本任务包括：一是揭示各个历史时期经济、政治等社会因素对文学发展、变化的作用 and 影响；二是揭示各个历史时期文学发展过程中继承和革新的关系；三是通过对具体的文学现象的分析，评定各个历史时期出现的作家、作品、文学思潮等在文学发展过程中的地位、作用和意义。文学批评以文学理论所揭示的文学基本原理为指导，从横向上对作家、作品和文学思潮等进行评价。其基本任务包括：一是从美学的历史的等观点科学地分析具体作家、作品，给以思想与艺术的评价，给创作以影响或指导；二是通过对作品的具体分析，帮助读者理解作品的意义与价值；三是提出并探索新问题，以推动整个文学科学的发展。以上三个分支虽然各自构成一门学科，但又相互联系，相互渗透，相互作用，组成一个有机整体的：文学理论的研究要建立在文学史研究与文学批评的成果基础上，从中吸收养分，以促使理论体系的形成，同时，又给文学史研究与文学批评提供一定的理论观点、方法、准则和范畴；文学批评接受文学理论的指导，并以对文学史规律的认识作为根据；文学史研究也以正确的文学理论观点为指导，评判历史上的作家、作品等文学现象。文学学又同哲学和美学，同其他社会科学甚至自然科学有着多方面的联系，例如它同自然科学中的方法论，同政治学、历史学、伦理学、民俗学、宗教学、心理学、语言学等都相互影响、相互促进。文学学有自己的产生和发展历史，马克思主义文学学则为文学学史开辟了新篇章。

【文学史】研究文学产生和发展历史的科学。文学学（文艺学）的三个分支之一。它以文学为研究对象，根据文学实践提供的史料，并主要按时间顺序，研究文学的产生、发展的历史和演变的情况，探讨文学发展的经验和基本规律。它以作家、作品为中心，并且展现一幅幅有连续性、有内在规律可寻的纵向活动轨迹。它的基本任务：一是揭示各个历史时期的经济、政治、思想、伦理、宗教等社会因素对文学的发展、变化的作用和影响；二是揭示各个历史时期文学发展过程中继承和革新的关系以及本民族文学发展和各民族相互交流、影响的关系；三是通过对具体的文学现象（作家、作品、文学运动、文学思潮等）的分析，评定各个历史时期出现的作家、作品在文学发展过程中的地位，作用和意义。这是一门历史地具体地考察文学发展状况、经验和规律的科学，是文学学中不可缺少的一个分支；但是它需要以一定的文学理论观点作为指导，要吸收历代的文学批评的成果，而它自身的研究中概括出来的规律性认识又大大丰富了文学理论，为文学批评提供历史的借鉴。可见，作为文学学的三个分支之一，文学史和文学理论、文学批评的关系是既有区别，又相互交叉关联的。根据文学史撰写的范围的不同，文学史著作大致可分为四类：一类是按地域、国家、民族编写的文学通史，如《中国文学史》、《欧洲文学史》，一类是在一国（或一个民族）文学史中的分历史时期的断代文学史，如《中国现代文学史》；一类是一国（或一个民族）文学史中又分不同类别的分类文学史，如《中国诗史》；一类是既断代又分类的文学史，如《晚清小说史》。

【文学理论】关于文学的本质、特征和价值以及创造与发展规律的

原理、原则。文学学三个分支之一。它以古今中外一切文学现象，也就是把处于不断发展中的文学整体作为研究对象。它并不具体地分析、评价一个个作家、作品、文学运动和文学思潮，而是通过高度的理论概括，着重总结和阐明文学特别是发展得较为成熟的现代文学的本质和基本规律，揭示文学的不同形态的特点。它的基本任务是：第一，研究文学和社会生活各部门的关系，包括文学和生活的辩证关系，文学和经济基础及上层建筑其他部门的关系，以及文学的社会功能等，探讨和揭示文学的社会本质和意识形态属性。第二，研究文学自身的特殊本质和特殊规律，包括：文学的审美特质；文学的形象性、典型性；文学作品的构成形态；文学作品的创作过程与创作方法；文学发展的继承与创新等。第三，研究文学（主要是作家、作品）与读者的关系，包括文学的鉴赏与批评。此外，文学创作技巧的研究，也属文学理论范畴之一。文学理论中提出的原理、原则不是凝固不变的，它是文学实践的概括与总结，离不开文学创作与文学批评，同时，要吸收文学史研究成果；但是它对文学创作与批评又起着指导的作用，对文学史研究发生影响。中外文学理论自身，也有一个历史发展过程。

【文学批评】在文学鉴赏的基础上，按照一定的理论，对各种文学现象（包括作家作品、文学运动、文学思潮和文学流派等，其中主要是同时代的作家作品）所作的分析、研究、认识和评价。它是一种科学活动，属于文学学的一个组成部分。文学批评以文学鉴赏为基础，同时又是文学鉴赏的深化与提高。文学批评以一定的文学理论为指导，而文学批评中对于文学现象所得出的规律性认识又常常上升为文学理论。它随着文学创作的丰富发展、随着

人们对文学现象的深入探索而发展。它在读者和作家、鉴赏和创作之间起桥梁作用,表现为批评从文学创作出发,又反作用于文学创作,影响读者对作家、作品的理解,从而直接关系到文学作品社会作用的发挥。进行文学批评,需要有一定的标准,即衡量文学作品思想艺术价值的尺度,一般从社会的评价、艺术的评价两个方面进行。批评的方法多种多样,但都要从艺术形象分析出发,把感性欣赏与理性评判结合起来,把内容和形式统一起来。科学的批评要求对于批评的对象要有历史的、美学的观点,还应注意把握总的倾向。

【文学社会学】从社会和历史的角度研究文学与社会整体关系的新兴的交叉学科。属于文艺社会学的一个分支。文艺社会学这一概念早在1800年法国的斯达尔夫人著《从文学与社会制度的关系论文学》中已涉及,并由比利时艺术批评家米盖尔于1847年首次提出。法国艺术理论家丹纳的《艺术哲学》一书,则运用了社会学观点研究文艺现象,提出了“种类、环境、时代”说。但作为独立的学科,它在本世纪二次世界大战之后才发展起来。文学社会学的基本特征为对文学与社会作多维研究,从而阐明文学的发生、发展及其变化更新的基本规律。其中的文学社会学理论,研究文学的社会生产、文学的社会传播、文学的社会团体、文学的社会效果、文学的社会政策、文学的社会问题、文学的社会起源等问题。此外还有文学的社会学批评与文学的社会发展史也是文学社会学的重要部分。前者从社会学角度对文学创作、文学作品、文学思潮与文学运动进行评论和判断;后者从社会发展的角度研究文学的发展历史。

【文学心理学】从心理学角度研究文学现象及其规律的学科。是介于文学学与心理学之间的边缘交叉学科。作为独立的学科形成于19世纪后半期,并伴随着现代心理学特别是弗洛伊德的精神分析学的发展而发展。它运用心理学的原理和方法,主要研究文学活动过程中的情感、想象等心理活动的特点、属性、规律等,以作家创作心理研究,作品的心理分析,读者鉴赏心理研究为对象和范围。其中创作主体的心理研究是文艺心理学中最重要部分,着力研究作家的创作心理机制,包括作家创作心理经验的生成与积累过程,创作过程中的心理活动等。作品心理分析则研究作家审美心理结构的物化形态——艺术形象的心理内蕴,揭示作品的心理学意义。鉴赏主体的心理研究则注重文学欣赏者接受过程中的心理能动作用及对文学活动完成的意义。因为它着力探讨文学活动中作为主体的人的心理结构,可以更深入地揭示人类文学活动的内在规律,揭示人类作为文学创作主体与鉴赏主体的心理奥秘,从而提高文学创作主体和文学鉴赏主体的审美心理素质,具有重要意义。

【文学美学】一门与美学、文学既有联系又有区别的新兴交叉学科。关于什么是文学美学,一种意见认为是关于文学的美学,专门研究文学这一社会现象的审美特征和审美规律;一种意见认为是从美学角度研究文学的审美特质和人对文学的审美规律认识的科学;一种意见认为是研究文学与文学活动的审美特征和独特的美学规律的科学;再一种意见认为也可以叫做文学哲学,即从哲学角度谈文学或从文学方面谈哲学。此外,关于文学美学与美学、哲学、与文学学、文艺学、文学理论的关系,一种意见认为,文学美学属于文艺美学的一个分支,而文艺美学则被认为是美学的一

个分支，美学则是哲学的一个分支；一种意见认为，文学美学属于文艺美学的一个分支，而文艺美学是文艺学的一个分支，文学学则是文艺学的一个分支。至于文学理论与文学美学的关系，一般认为前者侧重研究文学的一般规律与具体规律，偏重于社会学角度，后者侧重研究文艺的特殊规律与基本原理，偏重于哲学与心理学角度。由此可见，文学美学是一门尚待发展、完善的学科。

【比较文学】伴随着近代世界性文学交流而兴起的一门新兴的文学研究学科。作为文学研究的一个分支，它要历史地比较研究两种或两种以上民族文学之间相互作用的过程、文学与其它艺术形式以及其他意识形态相互关系，寻求文学的本质及其发展的共同规律，具有独立的研究对象、目的、范围，有自己独立的发展历史和独立的研究方法。其基本任务是：研究一种民族文学对其它民族文学的影响和其他民族文学对这一民族文学的影响（又称影响研究）；对比地研究并无直接联系的两种或几种民族文学在主题、题材、文体、风格、发展趋势等方面的类同和差异（又称平行研究）；研究文学与其他艺术形式如绘画、雕刻、音乐以及其他意识形态如哲学、宗教、纯科学的相互关系和异同（属跨学科研究）。比较文学的研究，早在14世纪意大利的但丁、18世纪法国的孟德斯鸠和伏尔泰、意大利的维柯等人的著作中已可见。“比较文学”这一术语是由法国学者阿·福·维尔曼于1829年首次提出，英国波奈斯特于1886年首次出版《比较文学》专书。但作为一门学科，则兴起于19世纪末、20世纪初。法国是其发展第一阶段的中心，法国学者楚·根第的《比较文学论》（1931）是总结性著作，强调影响研究，形成法国学派。第二次世界大战以后，比较文学以美国为中心发展了起来，引入了平行研究的概念和方法，以韦勒克

等人为代表，形成美国学派。60年代以来，比较文学在苏联也得到很大发展，强调影响研究与平行研究的不可分割性，形成苏联学派。70年代以来，东方文学体系引起比较文学研究者的广泛注意和重视，中西比较文学日益引起学者关注。

【文艺控制论】探讨文艺实践中控制规律的理论称为文艺控制论。它是自然科学和社会科学相结合的产物，是控制论与文艺学相结合后的一门横向科学。它的研究范围包括：文艺实践如何接受信息的反馈，如何调节确立自己的方向，如何在信念反馈基础上，调节创作表演保持在适宜的分寸上，如何在反馈的基础上，纠正离开真、善、美法则的倾向。因为控制理论是唯物辩证法的拟化形式，它使辩证法的观点更趋于具体化、模式化、明确化，因而文艺控制论是艺术辩证法的拟化形式，它的运用也使文艺科学的观点更加具体化、模式化、明确化，因而也更加科学化。

【文艺信息论】又称文艺信息学。它是以信息的文艺加工，文艺信息的形态，文艺信息的功能，文艺信息的传播、处理和利用等为研究对象的一门新兴边缘学科。主要研究范围包括：文艺如何以不同的符码加工自然信息和社会信息，也即研究人如何接受、加工和反馈自然信息和社会信息的过程，研究文艺信息的形态及其历史发展，把文艺信息放在历史中加以考察，描述文艺信息在各个历史发展阶段中的存在方式，研究文艺信息对文艺创作、文艺评论、文艺决策、文艺阅读和接受所起的作用，研究文艺信息的处理、流动和使用，即传播的问题。

【文学欣赏】是读者在阅读文学作品过程中产生的一种特殊的精神

活动。即欣赏者通过自己的审美感官,发挥自己的联想和想象,对一定艺术形象进行感受、体验、思索、进入某种艺术境界,领悟某种思想感情,给出某种审美评价的一种精神活动过程。文学欣赏是一种以感性领悟为主的审美精神活动。它是一种认识活动,但又不同于一般的认识,主要通过审美的方式,感受理解一定的艺术形象,获得精神的某种愉悦和满足,从而潜移默化地受到作品的陶冶、感染和教育。文学欣赏具有主动积极的再创造性。人们在阅读各种作品时,都需要借助于联想和想象,用自己的生活经验去充实作品中的艺术形象。文学欣赏活动又具有鲜明的个性差异性,由于欣赏者个人经历、爱好等的不同及个人民族、时代不同,这样就造成文学欣赏活动的千差万别,所谓“一千个读者即有一千个哈姆雷特”,即是指这种现象。这也与学语言的模糊性有一定关系。但是不管怎样,文学欣赏活动中又有某种共同一致性。

【形象思维】又称艺术思维,文艺创作的一种思维方式。创作者从观察生活开始,获得审美感受,引起情感变化,经过联想、想象和幻想,形成审美意象,然后借助于一定的物资材料来塑艺术形象,这种依靠形象并且始终不脱离形象的思维方式,叫做形象思维。它与抽象思维有联系又有区别。形象思维选取鲜明的,显示本质的,激动人心的具体形象材料,重新组成完整的艺术形象。主要依靠联想、想象、幻想等心理形式,在整个形象思维过程中,伴随着强烈的情感活动,因而艺术形象中蕴含着浓郁的情感评价和情感色彩。形象思维过程中也伴随着抽象思维,它同样能够达到对事物的理性本质认识。形象思维这一概念由来已久,后由俄国批评家别林斯基首次提出“诗歌不是什么别的东西,而是寓于形象的思维”。在中国关于形象思维曾经展开过热烈讨论,毛泽东

《给陈毅同志谈诗的一封信》的发表，提出“诗要形象思维”，从而使这一审美思维规律在中国真正获得了肯定。

【摹仿说】古希腊的一种关于艺术起源的学说。亚里士多德认为，摹仿是人从孩提时代就具有的本性，艺术起源于对自然的摹仿。艺术摹仿自然，应当揭示自然事物的必然性和可能性，描述可能发生的事，还包括创造与想象，根据摹仿的对象不同，方式不同，因而形成不同门类的艺术形式，此种论说阐明了艺术对现实的反映关系，奠定了西方唯物主义艺术理论的基础。以后从文艺复兴时期的达·芬奇、莎士比亚，启蒙主义时期的狄德罗、莱辛、歌德到19世纪的别林斯基、车尔尼雪夫斯基等丰富和发展了这一理论。古希腊柏拉图则认为，艺术创造是对现实存在物的摹仿，而现实又是对事物理式的摹仿，因而艺术的摹仿只是摹仿的摹仿，与事物真理隔着三层，这种解释颠倒了意识与存在的关系，割断了艺术和真理的联系，否定艺术的真实性，是唯心主义的论断。

【游戏说】是对艺术起源的一种解释。由康德在《判断力批判》中首先提出，以后德国诗人席勒和英国哲学家斯宾塞又进行了发挥，他们认为艺术起源于远古人类的游戏活动，是人类在生活中过剩精力的发泄，能使人享受一种审美的快感，这种快感与其他的生理快感不同，不具有功利性和目的性。正是游戏，把人类自己从自然的、机械的因果必然性中解放出来，使人类具有独立自主的心灵活动。艺术活动是游戏的一种，具有明显的追求审美快感的目的。艺术除审美快感外，排斥任何实用的、功利的、道德的等其它目的。此种论说对于解释艺术的起源有一定合理性，但从根本上否认了艺术的社会性，否认了人类的劳动实践活动对艺术起

源的决定作用。游戏说日后成为十九世纪“为艺术而艺术”的文艺观的理论基础之一，对后世产生了非常复杂的影响。

【灵感说】古希腊哲学家对艺术创作主体的思维过程中突变现象的论述。德谟克利特认为：“没有一种心灵的火焰，没有一种疯狂式的灵感，就不能成为大诗人”。后来柏拉图作了进一步的发挥，认为作家的创作必须依赖灵感，作家的灵感是因为受到“神灵的感召”而陷入一种“迷狂”状态，失却了常人的理智，是神灵凭附在人的身上说话，表达神灵的思想，因此创作的源泉不是生活中的诗人，而是神灵。此说在西方曾经产生了很大的影响。但它否定艺术创作中理性思维的存在，对艺术形象思维和激情状态作了唯心主义的解释。后来成为西方唯心主义创作理论的基础。灵感确实是创作中存在的现象，是诗人满含激情，饱含理想的创作中出现的情感激化的状态，许多的作家与诗人都曾经历过这种非凡的创作状态。它是唯物的客观存在，决不是所谓神灵的感召。

【原型批评】又称图腾的、神话的或仪式的批评。是20世纪20年代在西方兴起的一种以心理批评方法为主，结合人类学批评方法的文艺批评方式。以瑞士心理学家荣格的集体无意识和苏格兰人类学家弗雷泽关于神话的研究为依据，认为文明人仍然无意识地保留着以神话方式表现出来的史前意识即原型，艺术家只是一个“伪造者，是一个神话编撰人。从自己的无意识中道出原始的真理”。文艺作品的巨大意义和感染力也就在于揭示了这种原始的真理，史前意识即原型。原型批评的工作就在于发现和破译文艺作品中的密码，也可在作品中发现基本的文化形态。这一批评方式有其独特贡献之处，发掘了文艺现象中的某些独特方面，但在

具体实践过程中也不可避免地出现一些新奇而不可靠的结论，受到许多人的指责。主要代表人物有劳伦斯（美国）、荷尔曼（《为诗辩护》的作者）等。

【格调说】中国古代文学理论中的一种主张，重在艺术风格，为明代前后七子首倡，清代沈德潜进行了发挥。格调说论诗以格律、声调为主，强调作诗读诗应以不同体制中的高格为模范。前后七子只是主张“古体宗汉魏，近体宗盛唐”，至沈德潜，则把盛唐分为前、中、晚三唐，用正本溯源的方法，考察历代诗歌、探索其流变、并以“温柔敦厚”的诗教作为准绳，得出三唐诗格为正的结论。并用这一准绳去讲韵律，声调，特点是重比兴，重含蓄，重婉陈，细致具体。其目的在于摆脱袭古、仿古，结果却增加了更多的艺术形式上的束缚。

【肌理说】由清代翁方纲提出的重在诗法的诗论。它以人体肌肉之理作比，强调作诗应力求细密切实。作诗要象“为学必以考据为准”那样，正本溯源，穷究经学义理并融以入诗，又要如宋诗，师古而不泥古，以穷形尽变之法，把握诗法的文理，条理，这种诗论意在纠正神韵说的空疏与格调说的泥古，它倡导的学人之诗，作诗与治学无别，考据、义理、诗法合为一体，而融经入诗，以考据入诗，不免走入抄书的死胡同，因而其缺陷就显得非常明显。

【神韵说】清初的一种重在艺术境界的诗论，为王士禛所倡导。用神韵品评文艺作品由来已久，南齐谢赫的绘图六法中的气韵即为神韵，此前宋朝范理也提出过此说。王士禛神韵说则缘起于钟嵘的《诗品》及唐司空图的《二十四诗品》并继承宋朝严羽《沧浪

诗话》，神即有机形体的内在生气，韵即风格，是与声相对的余音，余响，要求达到“生气远出”。它具体要求创作上写景不求工细，抒情不拟直说，要含蓄委婉留给读者在想象中加以补充丰富。强调作诗，工夫不在诗，而在悟，不宜执着，全凭兴会神到，舍筏登岸，得意忘言。此说对于解释中国古代诗文有其合理可取之处。抓住了某些关键之点，因而至今尤有其影响，但不免流于空疏与虚玄，因而流弊也很大。

【性灵说】清代为袁枚所倡导。它源于钟嵘的“滋味”、明代公安派的“性灵论”等论说。在某些方面与神韵说接近。性灵中性指性情，属于诗人所独具有的“先天之性情”，是具有真气真味真意的“必不可解之情”，灵指诗人心中的“灵犀”才能，创作中的灵机、灵感与想象。性灵说“以性情为本”，以性情在灵感中的逆发与自然坦露，作为诗的核心，同时也不废后天的学问。要求诗人以学问涵养性情，以工力协助才气，使先天与后天合一。该说接触到了某些艺术本质，有可取之处，但重情轻理，不免偏颇。

【兴趣说】为南宋严羽在《沧浪诗话》中提出的诗论，突出艺术审美特质。严羽以禅喻诗，诗禅心态相通，全凭妙悟，但诗悟不是禅悟，只是兴趣。兴即感兴，趣即情趣，兴趣就是诗人以心接物、以兴面诗的情趣。这种情趣如“空中之音”，“相中之色”，“镜中之花”，是可望而不可即的美，是言有尽而意无穷的象。他认为诗有别材别趣，非关理也。但又要多注意后天的培养，只有渐修才能顿悟。严羽认为盛唐诗人的诗作是兴趣的典范，作诗读诗，应由盛唐为楷模，以妙悟为途径，以兴趣为旨归。该说创造性地提出了有关艺术审美特质及艺术创造与欣赏心理特征的理论，对后

世产生了很大影响。但该说缺点在于失之虚泛玄远，缺乏理论的明晰与条理。

【境界说】王国维在《人间词话》中标举的诗论主张。认为境界是词的极高创作目标，有境界之词“自有名句”。词之境界涵括了作品所描绘的自然景物、主题的精神旨归和作者的真情实感，是多重创作因素所构成的高度谐和之艺术天地。境界从创作手法方面可分为写境与造境，从感受方面可分为“无我之境”与“有我之境”。境界创造的关键，在于作者能否对宇宙人生进出自如。既要能入乎其内，又要能出乎其外。境界说重直观、直觉与联想，吸收了西方美学、文学理论的某些原则，又是对中国传统诗学的一种继承改造，具有承前启后性，对于解释中国古代诗人具有很大的实践价值，因而至今还具有广泛影响。但缺点在于带有主观印象性，忽视社会生活，带有主观唯心色彩。

【艺术】以各种物质的和语言文字的材料为媒介塑造艺术形象，反映现实生活，表现人们的精神世界的审美创造活动和审美成品以及审美接受，是创作、作品、观者三位一体的一种艺术交流，是人类把握世界的一种方式。起源于人类文明发生的初期，与人的社会功利目的紧紧相联，又与人的各种生理、心理活动密不可分。艺术的概念在中外艺术史上有过内涵与外延上的变化或差异。艺术曾泛指人类各种手工实践活动中所显示出来的灵巧技艺和智慧创造结果，并且与人的劳动实践活动和目的有关，并在创造性地运用事物客观规律以达目的的活动中体现出来。原始艺术的最早遗存可在欧洲、非洲的原始人洞穴壁画中见到，也可在亚洲的一些岩画中发现。艺术的发展经过了一个从实践功利活动到产生审

美意义再到独立的审美活动的历史过程。当代的艺术无论在种类上还是在表现上均呈现多元发展的趋势。为艺术所下的定义历来众说纷纭。当代艺术在西方主要指以美术为主的造型艺术和有鲜明生活实用色彩的各种设计,如工业设计、广告设计等。在中国,艺术一般指语言文学之外的各类审美创造和欣赏,大致包括雕塑、绘画、建筑、音乐、舞蹈、戏曲、话剧、电影、电视、曲艺、杂技、工艺美术、书法等,有人也将各种艺术化的实用设计包括在艺术之中。艺术是对现实的和精神世界的集中表现,并且以尽可能纯粹和强烈的形态表现出来,使人类的审美需要获得满足。艺术使人类的审美意识以物质形态的方式得以体现,成为社会公众的观赏对象,因而成为纪录和保存了人对现实的审美关系的成果,获得巨大的审美认识作用和教育作用。艺术在富于幻想的成果中寄寓人类文明的进步力量和对美的理想追求,从而给人以超常的激励。艺术使日常生活形态在审美标准的促动下,通过典型化等一系列艺术手段,浓缩呈现,可以使人获得心灵的自醒和净化。艺术的成果同时体现了人类中杰出的才能和创造的智慧。

【艺术传统】在艺术发展史中形成的、模式化和原则化了的艺术观点、审美理想、审美价值判断和艺术把握方式。在获得社会公认的艺术品中体现出来。每一种新的形态的艺术,都要受到先前的整个艺术发展的制约。任何一个艺术家,总是要依靠过去艺术的成果,从而在进步的道路上实现人类审美发展的连续性。不能把传统仅仅归结为艺术中形式因素的发展。传统,这首先是指对过去艺术思想精华的继承和发展,审美理想的继承和发展,对描绘现实所持原则的继承和发展,概括性格的继承和发展。在艺术形式的领域里,传统是比较稳定的。艺术中的创作传统同盲目仿效

历代的艺术，同把古典形式机械地搬到新时代中来，是毫无共同之处的。随着新艺术的发展，供给新艺术以营养的传统也发扬光大起来。每一个真正的艺术家在反映他的当代生活时，都能创造性地掌握艺术中积累起来的经验和传统。同时，艺术传统是一个处于不断被丰富、充实、创新而获得发展的、变化与稳定有机统一的历史过程。艺术传统有时被新的艺术观及其创作打破，“反传统”成为新艺术的起点；有时又在相隔数年或数代之后重新受到重视和发扬。艺术传统正是在正反两个历史方向上发展而构成艺术的历史。

【艺术欣赏】对艺术作品的观赏性活动，是审美活动的主要形态之一，也是艺术品发挥和实现其社会功能和价值的重要环节。它是欣赏对象与欣赏主体之间、艺术与现实之间相互联系的纽带，也是艺术反作用于现实的必要环节。这是一种感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动。艺术欣赏活动是作品作用于欣赏者思想感情的过程，同时也是拥有一定审美能力的欣赏者对于艺术作品进行感受和理解的过程。从艺术作品诉诸欣赏者的感觉特点来考虑，各类艺术的欣赏的特殊性可以分为视觉的、听觉的和综合性的三种基本类型。欣赏者是通过感受、体验、理解、想象等活动，把握作品中的艺术形象，在接受过程中再创造为自己头脑中的艺术形象，并且通过再创造对艺术所反映的现实生活进行再评价。再创造是一种在感受基础上的想象活动和体验活动。再创造一方面受作品的艺术形象的制约，另一方面又受欣赏的主观条件的制约。它具有在欣赏者的头脑中补充形象乃至变动形象的特点。再评价则是结合欣赏者的思想感情对作家所反映的生活加以重新认识的结果。再评价不能脱离理性的思维，但它在形态上常常表现为不

加思索的迅速的情感反应。

【艺术技巧】艺术创作过程中所运用的特殊方法和手段，艺术才能的重要体现。它体现在构思与传达两方面的活动过程中。艺术技巧首先包括对创作素材的适当的巧妙的处理，造成集中反映生活本质的艺术形象。艺术家对生活素材的选择、提炼、集中和概括，是艺术技巧的重要内容。技巧还包括技术的掌握和运用。只有独具匠心的人才是艺术家，才是创造者。艺术技巧的意义不只在于完美的艺术形式的创造，更重要的是使完美的艺术形式的创造同艺术的内容相结合。艺术技巧的运用不能脱离艺术家对生活的特定认识和反映对象。真正出自高度艺术技巧的作品，可能是非常独特的，同时却又是合乎实际的；常常在方式上既是巧妙的，也是朴实的。艺术技巧的掌握和提高，其基础是艺术家的生活实践和艺术实践。艺术家只有不断熟悉生活；拥有丰富的生活经验和知识，才能不断地提高艺术的技巧。艺术家的艺术技巧的提高，是在不断提高认识水平的条件下完成的。提高艺术技巧的另一个重要方面，就是艺术的专门知识的掌握。凡是成功的作品，都体现着关于塑造典型以及表达主题、结构故事和运用语言等等规律性的知识。

【艺术才能】是对创造艺术形象所需要的能力的统称。任何生产都需要特定的才能，没有艺术才能就没有艺术的创造。艺术才能包括审美感受能力和艺术表现能力，诸如敏锐的观察能力、丰富的想象力、灵活的构思能力，以及对形象塑造方面所体现出来的对于一定物质传达手段的支配能力等等。同非艺术家相比，艺术家的审美感受能力特别发达。这首先表现在艺术家在生活实践中对

他所接触的各种事物的感性具体特征有一种强烈的兴趣和敏锐的感觉。艺术家的印象的库藏要比非艺术家的印象丰富得多、生动得多，能为艺术形象的创造提供足够的原料。因此，具备细致的观察能力和形象记忆能力是艺术家的最基本的条件之一。与此相联系，艺术家对生活的认识还带有强烈情感色彩和丰富的想象力，这也是艺术才能的一个重要特点。艺术家不能停留于对事物感性具体特征的单纯的摄取，还要善于通过联想、想象以至幻想，对生动的感性材料进行加工。这种想象力是同他的理解力交融在一起的。在浮想联翩中包括着由此及彼、由表及里的理性活动。艺术家比起非艺术家来还有一个更突出的特点，是艺术家具有熟练的艺术构思能力和运用一定物质手段将其创造意图传达出来的能力，这就涉及到艺术技巧的范畴。

【形象】 主要指艺术形象，是文学艺术反映社会生活的特殊形式，是创作主体审美认识的结果，是他们根据社会生活中的各种现象，加以集中概括而创造出来的蕴含着情感，富有审美意义的具体生动的人生图画。形象既指人物，也指具体的物象，具有具体可感性，是客观现实生活的再现，但又具有一定的思想意义，充满了强烈的感情色彩，还具有一定的审美价值。艺术形象的塑造，始终是文艺创作的中心主题。在漫长的艺术发展长河中，各个杰出的作家创作出了一系列不朽的文学形象，如林黛玉、贾宝玉、乞乞科夫，浮士德、尤里西斯等。这些形象的创造都具有鲜明的个性，是不可替代的如黑格尔所说的“这一个”。

【典型】 即艺术典型、典型形象。是创作主体在具体生活实践经验上经过高度集中概括而创造出来的揭示了一定历史时期的社会生

活本质和社会发展必然规律的，具有鲜明独特和丰富生动的个性特征，并具有高度审美意义的艺术形象。典型具有鲜明的个性，又具有共性，是个性和共性的高度统一。所谓共性即某一阶级，阶层的共同特性。典型是艺术形象高度成熟的标志，是文艺创作的中心任务之一。对典型的塑造反映了一个作家艺术水平的高下，对典型的创作追求也是衡量一个时期文艺创作水平的标准之一，流传下来的众多文艺作品都创造了众多的不可替代的独特的典型。

【个性化】典型化的一个方面。是作家对生活素材进行提炼加工，集中突出艺术形象的个性特征的过程。个性化要求保持生活本身的个别形式，通过艺术加工使个性更加鲜明突出，这也是从生活的个别到艺术的个别的转化过程。这一飞跃过程中，不能脱离一定历史的社会关系和时代潮流，否则便会坠入“恶劣的个性化”。

【概念化】文学创作中一种不成功的创作结果，是违背艺术规律的一种表现。在创作过程中，作家不是从具体的生活实践出发，而是遵循某种概念，将丰富的生活概括为某一简单结论，对共性与个性，一般与个别的辩证关系作片面机械理解，因而致使作品形象苍白无力，缺乏艺术感染力。文革中所谓“群众出生活，领导出思想，作家出创作”，便是典型的概念化创作，极大地破坏了文学事业。

【艺术性】文学艺术作品所具有的审美特性；文艺批评中衡量作品艺术水平高低的一个概念。主要指作品通过形象反映生活，表达思想感情所达到的准确性、生动性以及结构、技巧及形式外貌的完美程度。艺术形象愈是鲜明、生动，艺术形式愈是完美和富有

创造性，感染力愈强，因而艺术性也就愈高。艺术性的高低为人们鉴别一个艺术作品提供了准绳。

【倾向性】作家的思想观点、政治立场及艺术理想等在作品中的具体表现出来的趋向，也是作家主观的爱憎情感的反映。作家生活于一定的历史时代及社会环境之中，他的思想情感和审美理想总与一定的现实相联系，创作中的每一个环节，都离不开个人的主观评价，因此作品就会体现出一定的倾向性。作家不同，反映出现的作品倾向性也会不同。如《水浒传》与《荡寇志》都写同一农民起义，但二者思想倾向的差别却绝然相反。文学作品的倾向性不应由作家亲口说出来，而应该由作品的真实描绘中流露。指显示出来，即“从场面和情节中自然而然地流露出来，而不应当特别把它指出来”，“作者的见解愈隐蔽，对艺术作品来说就愈好”（恩格斯语）。艺术作品的倾向性有明有暗，应当由读者仔细鉴别。

【思想性】文学作品描绘艺术形象所体现出来的思想意义，是用来衡量作品思想水平高下的一个概念。它是艺术所描绘的客观显示出来的思想意义和作家对所描写的生活内容的主观评价的统一。作品思想性的高低与作家的世界观有着密切的关系。只有具有进步的世界观，才能敏锐地发现生活的思想内涵，把握历史发展的本质规律，才能正确地理解、观察和评价生活，也才能写出具有较高思想性的作品。对思想性的分析，是一个较为复杂的问题，许多写景状物的作品不一定具有思想性，因而需要反复体会，仔细辨别。

【人性】诗学中一个众说纷纭，历来争论不一的概念，有着不同的学说，而每一学说的出现，都与当时的历史条件分不开，应该对它进行具体的历史分析。中国古代有所谓性善、性恶、性有善有恶、性三品、性无善无恶等不同学说。西方从文艺复兴开始出现资产阶级人性论，它以提倡个性解放为基本内容，呼吁天赋人权，鼓吹自由、平等、博爱等口号，成为资产阶级革命的理论纲领。马克思主义则认为人性是人类不同于其他动物的共同本质，随着人类社会实践的发展变化而不断发展变化。人性有自然属性和社会属性两个方面，但是其基础在于人类的社会实践。“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和”（马克思语）。在阶级社会里，人性中又具有阶级性的成份，但阶级性不可能代替全体的人性，混淆二者，在实践中将造成极大的损害。

【意境】中国古典文论中特有的美学术语。指文艺作品在艺术美的创造上所达到的境界和审美效果。中国古代十分重视艺术表现情感和再现现实两个方面及其关系，提出“外师造化，中得心源”，要求在艺术创造中使主观的情思与客观的物境，即意与境，情与景、神与形相互渗透，高度统一，达到情景交融，神形兼备。这种境界富有艺术感染力，积极作用于欣赏者的思想感情，激发审美联想。意境的创造不同简单的混合，而是情思与物境的有机融合。由于文学体裁及主观创作者的不同，不同作品中，意境具有不同的表现形态。意境说在中国的发展源远流长，但明确地提出并加以总结的，则是清末民初的王国维，他在《人间词话》以意境为标准来品评诗词，开创了中国古代文论的新篇章。

【灵感】文艺创作中思想高度集中，情绪高涨而获得超常创造能力的一种心理状态。柏拉图认为灵感为神灵所赐，使诗人进入“迷狂”状态，然后才能创作出作品。灵感是确实存在的，它是长期的生活和艺术积累的结果。它产生的条件有长期的生活和情感的积累、深厚的艺术修养和艺术技巧的掌握以及必要的外在刺激。它的表现则具有爆发性，文思泉源，一发不可收拾，同时又具有高度的创造性。

【艺术构思】作家在蕴酿和构想艺术形象的过程中所进行的一系列思维活动。它是文艺创作的中心环节，其过程大体包括：从生活素材中选取、提炼题材，从题材中发掘、酝酿主题，在主题的要求下改造人物和景物形象，确定结构和布局，探索运用适当的表现手法。艺术构思将粗糙的，分散的，不完整的生活题材在头脑中加工改造成具有一定审美价值的、完整的艺术形象，实现从生活向艺术的飞跃。艺术构思的过程是典型化的过程，受作家的主观世界及客观社会生活环境的影响，直接决定了作品的样式和主题。

【风格】艺术作品在整体上所表现出来的相对稳定的艺术特征，受一定历史时期的社会环境和社会思潮的制约。风格即人，艺术家、创作主体不同的世界观、审美理想、审美趣味、个人气质、生活经历、艺术修养，艺术才能等是形成风格的主观基础。风格具有时代性、民族性和阶级性。一定历史时期的社会政治和经济发展状况、文化传统、文艺思潮、时代风尚、民族特性和阶级特征等是它的客观基础。不同的艺术种类和体裁及不同的题材，对风格的形成也有制约作用，风格是一个艺术家艺术创作成熟的标致，作

品的可贵之处在于它提供了前所没有的风格。一个作家可能只有一种风格，也可能具有各种风格，对于风格的形成发展应该持动态观点，从整体上去把握。

【素材】作家从生活中收集、积累起来的各种原始材料，包括人物、事件、场景、语言等，它是题材的基础。它具有零散性和片断性，尚未经过系统的整理、提炼和加工。它以具体可感、鲜明生动的形式保存在创作者的头脑之中，或具有一定的记录形式。一般分为直接素材和间接素材。直接素材是指作家、艺术家亲自经历和亲眼见到的人和事，间接素材指间接地从他人那儿听到，或借助某些文字资料了解到的人和事。二者不可替代。直接素材与间接素材一起构成作家的艺术和生活积累，为创作提供必不可少的准备。

【题材】作品中具体描写的生活现象或生活事件。它是作家根据一定的世界观、审美理想、审美趣味对社会生活的原始材料进行选择、提炼和加工的结果。它也是主体抒发感情，表达思想的客观依据，是构成作品内容的客观要素，是形成作品的形象世界和体现作品主题思想的基础。不同的体裁对题材的选择侧重会有所不同，应根据具体情况和需要而定。只能写成短篇题材就不要拉得过长，把它写成长篇，否则水份太多，淡而无味，大大削弱作品的艺术水平。社会生活是丰富多彩的，这决定了艺术作品可进行反映的领域也是十分广阔的。人们的社会需要各不相同，这也要求创作者要选择丰富多样的题材来进行创作。

【主题】又称主题思想，指文艺作品通过对社会生活的描绘所表现

出来的中心思想。它是作家经过素材的选择、提炼所得出的结果。它既包含有题材本身的客观意义和价值，又凝聚着作家、艺术家对生活的主观的认识和评价。主题寓于一定的题材之中，它是作品的核心和灵魂。它如一根红线，将不同的人物、事件、场面及细节贯穿起来，构成一个有机整体。由于创作者的主观世界、创作意向、审美趣味的不同，题材相近或大致相同的作品，其主题却可能不同甚至相反。主题在深度和广度上也有很大的差别。辨别和认识主题，是鉴赏批评的任务之一，但也不能强求。一部作品可能只有一个主题，也可能具有多个主题，多个主题中又有正主题，副主题之分。

【人物】文学作品所描绘的人物形象，是文艺作品内容构成的主要因素，是艺术形象中最生动的形象。叙事性文学作品以人物的活动为中心，来反映现实生活。典型人物是最具有审美价值和思想意义的形象。人物包括主人公及各种次要人物。凡是作品中描写到的人，都是作品的人物形象。一部作品中描绘的人物，可能是一个或几个，也可能是几十，上百个，描绘众多的各不相同的人物形象，来反映社会生活，表达主观愿望，是创作者的创作任务之一。

【情节】作品中展示人物性格，表现人物相互关系的一系列生活事件的发展过程。它是现实生活中具体事件和矛盾冲突在作品中的艺术反映。通常又称故事情节。它是人物性格发展的历史，要力求丰富、生动、引人入胜。情节复杂的作品往往双线或多线展开，因此情节又有主要情节和次要情节之分。主要情节是作品中环绕主要人物活动而展开的，或由主要矛盾引起的那些事件的发展过

程，或次要情节指作品中围绕次要人物而展开，由次要矛盾产生的那些事件的发展过程，对主要情节起烘托和照应的作用。情节一般包括开端、发展、高潮、结局等四个基本组成部分，还有些包括序幕和尾声。情节可顺时展开，也可交叉或倒置进行。

【冲突】现实生活中的矛盾在文艺作品中的艺术反映。按冲突的性质分，可分为对抗性的和非对抗性的；按冲突双方的构成分，既有人物自身的性格冲突，也有人物与周围环境的冲突；既有人与自然的冲突，也有人与社会的冲突。其表现形式也各不相同，有的明朗、尖锐；有的隐蔽、缓和，有的通过重大事件表现，有的通过日常小事表现。冲突是构成情节的基础，是展示人物性格，表现主题思想的重要手段。冲突在戏剧中尤其重要。艺术作品中的冲突是现实生活中矛盾发展的典型化的表现。

【场面】在一定的时间、空间里发生的一定的人物行动或人物关系所构成的生活画面，是叙事性文艺作品中情节的基本单位。情节的每一发展过程都是在一定的场面中发生的，它随着人物性格和故事情节的发展而不断地转换。场面与场景既有相同之处，又有差异，场景更多地是从景物描写着眼，场面更多地从活动着眼。

【细节】作品中细腻地描绘人物、事件、环境场面的最小组成单位，是构成完整艺术形象的细胞。不论是人物性格的鲜明独特性，还是情节场面的生动、丰富性，都是靠描绘一系列细节来完成的。细节描绘要求具有生动、具体、新颖、富有特征，有利于艺术形象的塑造和主题思想的表现。不同类型、不同风格的作品对细节描写具有不同的要求。出色的细节描定可以极大地增强作品的艺术

感染力,如小说《高女人和她的矮丈夫》中关于丈夫高举雨伞,中间留下一大段空白,任何东西也无法弥补的细节便极为震撼人心。出色的细节描写是作家平时生活积累及艺术修养加强的结果。

【结构】又称艺术结构,文学作品的形式因素之一,即文艺作品的布局谋篇的组织构造。通过对生活的感受和理解,把组成作品内容的各种因素加以组织和安排,构成一个有机统一的艺术整体。结构必须服从于表现主题的需要,服从题材的规模和性质,有利于塑造艺术形象,适合不同的体裁,还要求做到多样化的和谐统一、主次分明、详略得当、虚实相生、从而共同构成一个完整精美的形象整体。

【叙述】文学作品的基本表现手法之一。指作品中,作者对所描绘的人物、事件、环境作一般的说明和交代。叙述使读者对人物有粗略了解,获得一般印象,并把各个描写侧面连结起来,形成一个整体。作品中,一般描写部分较细,而应略写的部分则用叙述。按照叙述方式的不同,一般可分为顺叙、倒叙、插叙等几种。按照人物经历和事件发展的时间来叙述叫顺叙。相反为倒叙。在事件发展过程中插入其他事情的叙述叫插叙。我国传统小说创作非常注意叙述。

【描写】叙事性文学作品常用的基本表现手法之一,即作者用形象化的语言,对人或事物的特征作具体的描绘和刻画。根据描写对象不同,可分为人物描写和环境描写。其中人物描写又可分为细节描写、肖像描写、心理描写、行动描写、对话描写等;环境描写包括自然景物描写和生活场景描写。从描写的不同方式来看,又

可分为直接描写和间接描写两种。

【抒情】文艺创作基本表现手法之一，即直接抒发自己的感受和情怀，真实亲切，打动读者。作家常采用借景抒情、托物言志等手法来表达自己的情感体验。它常带有鲜明的个性特点，同时也具有不同程度的普遍性。按其表现方式，可分为直接抒情和间接抒情两种。直接抒情即直抒胸臆，公开表白自己的情感，形成强烈的感染力。间接抒情则把情感寓于艺术形象的塑造之中，使主观情感客观化、形象化，收到含蓄隽永、余味无穷的艺术效果。

【议论】文艺创作的基本手法之一，即在叙述、描写过程中，有时为直接表现作者的立场、观点和态度，直接用议论来说明道理，用来指示生活和形象的意义，表示对人或事物的评价，或发表对政治、道德、艺术的见解，在具体创作实践过程中，议论一般要和叙述、描写、抒情融合在一起，否则会使议论流于空泛、成为毫无生机的传声筒，这是文艺创作的大忌。

【讽刺】文艺创作的一种表现手法。即从一定的立场和审美观出发，用嘲讽的笔法描绘现实生活中危害社会的弊端和落后事物，达到贬斥，谴责的目的。其基础在于实际生活中存在的具有喜剧色彩的矛盾，由于对象不同，讽刺的态度和方式亦应不同，可分为对于敌人和对于人民内部两种情况，对于敌人要无情揭露其丑恶本质，给予无情鞭挞，对于人民内部的缺点，则要采取与人为善的批评态度，触及弊端，达到团结和教育的目的。

【夸张】文艺创作的一种表现手法。作家在一定情感的推动下，对

所描绘的人或事物有意识地加以夸大和缩小，以突出反映事物的某些本质特征。在创作中，夸张是为了更鲜明地揭示某些现象的实质，较强烈地引起读者的注意，激发读者的情感，加强作品的艺术感染力。按照意义，可分为扩大夸张、缩小夸张、超前夸张等，还可分为直接夸张和间接夸张两类。夸张一般要依允一定的事实根据，否则便会言过其实，难以达到完满的艺术效果。

【象征】文艺创作的艺术表现手法之一。指借助于某一特定的具体形象以象征另一事物和意义。特点在于，利用象征物和被象征物在人们特定的生活经验与审美经验的基础上所形成的某种联系，使一定的思想感情得到含蓄而形象的表现。运用象征，能够给读者留下广阔的想象空间，启迪读者的神思，造成含蓄的艺术效果。有些作品通篇采用象征手法，有些则在作品中强化象征手法，予以突出放大，成为象征主义，如法国马拉美、魏尔伦等人。

【拟人化】文艺创作的艺术表现手法之一。指通过大胆的形象，赋予生物或非生物以人的思想感情和活动，使之人格化。拟人化的手法在童话和寓言中经常用到，它可起到渲染气氛，烘托情感，使艺术形象更富有生气，并之抽象的事物具体化，显得生动活泼。与拟人化相对应，还有拟物化，即把生物或非生物特征用到人身上，以取得特定的艺术效果，二者在实际创作中经常交错运用。

人 物

【刘勰】(466? —539?) 中国古代南朝齐、梁时期文学理论批评家。他自幼“笃志好学”，因家贫，入上定林寺依靠名僧僧佑十余年。在深研佛理的同时，饱览经史百家著作和历代文学作品，“深得文理”，经过五、六年的努力，于齐和帝中兴元、二年（501—502）间，写成了文艺理论巨著《文心雕龙》。他生活在六朝以来儒佛交融混杂的思想潮流盛行的时代，自己既受业儒学，又濡染佛理，因此思想复杂，儒佛思想矛盾交织，并在他的巨著《文心雕龙》中表现出来。但综观刘勰生平，从他先后在王室任职书记，并官至步兵校尉、东宫通事舍人，积极从政，只在晚年才弃官为僧，可以看出他的一生追随孔学，以积极入世的儒家思想为指导。这从《文心雕龙》中表述的“穷则独善垂文，达则奉时以聘绩”的观点，以及所阐述的关于文学与时代变化的关系，文学的社会作用等思想中可见。从总体看，刘勰的思想以儒学为主，但又有佛学的影响。他在上定林寺也撰写过不少阐述佛理的文章。其文集已失传。今存著作除《文心雕龙》外，仅存《更惑论》等文两篇。刘勰的文艺思想对唐以后的作家批评家产生过很大影响。

【王国维】(1877—1927) 中国近代学者、文学家。字静安，号观堂。浙江海宁人。早年研究哲学、美学和艺术史，曾受到康德、叔本华等德国古典哲学和美学思想的影响。关于文艺的论著有《叔本华之哲学及其教育学说》、《红楼梦评论》、《人间词话》、《屈

子之文学精神》、《文学小言》及《宋元戏曲考》等。在《红楼梦评论》中，对索隐派研究《红楼梦》的方法作了批判，从美学、伦理学的角度对这部著作进行评价，论证了《红楼梦》的悲剧美，还涉及到艺术形象的典型化思想，是我国近代科学的文学批评的先声。《人间词话》提出“境界”说，认为“词以境界为最上”，并对创作中的“有我之境”与“无我之境”，“须入乎其内，又须出乎其外”，造景与写境、理想与写实等，作了精辟的论述。“大诗人所造之境必合乎自然，所写之境亦必邻于理想”，已接触到现实主义和浪漫主义创作方法的范畴，以及二者之间的关系。《宋元戏曲考》对我国古典戏曲的发展过程和历史源流等作了富有见地的、总结性的论述，同《人间词话》相呼应，开拓了中国文学中的一个新的研究领域。他反对把艺术作为道德政治的手段，从重视文学的特点和规律方面说，是有积极意义的，但主张保持艺术的纯粹性、独立性和超功利性，强调艺术完全脱离政治，则表现了他的唯心主义文艺观。一生著述多达 60 余种，辑为《王静安先生遗书》刊行。参见第三、七卷中的“王国维”。

【鲁迅】（1881—1936） 中国现代文学家、思想家。原名周树人，字豫才。他自幼受传统文化的教育，后接触到进化论思想，参加反清爱国活动，又弃医从文，参加五四文化运动。1927 年后，确立了共产主义世界观，参加左翼文艺运动，译介马克思主义文艺理论。他是中国文化革命的主将。作为中国现代文学史上一位重要的理论家，他留有丰富的、具有中国气派和中国作风的文艺理论遗产。他的关于文艺问题的论述，大部分是在与当时的反动文人、资产阶级、小资产阶级文艺思想的斗争过程中提出来的，具有抓住要害、深入剖析、见解精辟透彻等特点，是对辩证唯物主

义文艺观的灵活运用。他早期把文学看作改良人生、改造社会的有力武器，把自己的文学创作称为“遵命文学”。他后期主张和提倡无产阶级革命文学，把无产阶级文学看作是无产阶级解放斗争的一翼；把文艺工作者的立场和世界观看作革命文艺的根本问题，强调“根本问题是在作者可是一个‘革命人’”，同时又指出文学题材应广泛、多样，但又不否认不同题材之间存在的差别；在早年从文艺的起源探讨开始，他考察了文艺与群众的关系问题，阐述了文艺从群众中来，还必须回到群众中去，论证了大众文艺的意义和文艺的普及与提高的正确关系；关于文化遗产，主张对古代的、外国的文化遗产采取“拿来主义”，通过对旧文艺的批判继承和不断革新的过程的发展新文艺。鲁迅的文艺思想是西方文化传入中国，马克思主义与中国革命文艺实践相结合的时代里，兼收中外文化思想并具有鲜明时代性，战斗性和实践性的思想，对后世有一定影响。

【柏拉图】（前 427—前 345） 古希腊客观唯心主义哲学家、美学家。和苏格拉底、亚里斯多德共同奠定了西方文化的哲学基础。毕生从事著述，著作多采用对话体，共留有 43 篇。其中《大希庇阿斯》、《伊安》、《高吉阿斯》、《普罗塔哥拉·斯》、《会饮》、《裴德若》、《裴利布斯》、《理想国》、《法律》等篇，涉及文学艺术及美学问题。柏拉图的美学思想以理念为核心，认为世界的本源是理念世界，现实世界只是理念世界的影子。由此出发，认为摹仿是文艺的本质。“现实世界”摹仿“理念世界”，而艺术又摹仿“现实世界”，艺术就是“摹仿的摹仿”（或称影子的影子），从而否定了艺术的真实性和创造性。在创作上，认为灵感是文艺创作的源泉，艺术家借助神灵凭附而处于“迷狂”状态时，才能创作出好

作品。有些具体见解包含合理的内核，如认为艺术创作需要高度的激情，想象力，一定的技巧；强调作品的社会功能，诗人应该考虑作品的社会效果等。柏拉图对西方文艺思想的发展产生了深远而复杂的影响，成为唯心主义美学思想的一面旗帜。他的学生亚里斯多德在批判其美学思想中建立起朴素唯物主义美学体系，与其并称西方美学思想的两大源头。参见第七卷中的“柏拉图”。

【亚里斯多德】（前 384—前 322） 古希腊哲学家、自然科学家、文艺理论家。在美学和文艺思想上，他具有唯物主义思想。他在《诗学》著作中，批判了柏拉图的“理念论”，否定他的关于文艺只是摹仿的摹仿、影子的影子，是不真实的等说法，认为对实物的摹仿不仅能反映本质，而且带有普遍性，“更富于哲学意义”。他指出，美的理念并不能离开具体的美的事物，也不能先于美的事物而存在着。正是站在唯物主义立场上，亚里斯多德多方面地阐发了艺术摹仿自然的思想。他肯定了现实世界是真实的存在，文艺对现实生活的摹仿，即以客观事物和现象为蓝本的；同时，诗人的责任不仅在于描写已经发生的事情，而且要描写按可然律与必然律可能发生的事情，正因为这样，写诗才比写历史更富于哲学意味。他关于“摹仿说”的说明，关于艺术真实与历史真实的区分，在文艺思想史上有着重大影响。亚里斯多德关于文艺给人的快感，引起愉悦的感情，并且起“教育”、“净化”等作用的论述，关于悲剧的精辟的理论阐述，既是对古希腊艺术实践的科学总结，也为西方戏剧理论奠定了基础。亚里斯多德的《修辞学》是一部论述古代散文创作的专著，不仅讨论了修辞术（即演说术，也就是散文的艺术）的题材和论述方法，而且讨论了演说的形式——风格和结构问题，强调了散文应容易诵读，明白表达思想，风格

鲜明，句法紧凑等，它为欧洲的修辞学的发展奠定了基础。亚里斯多德的其他著作有：《形而上学》、《物理学》、《伦理学》、《政治学》、《工具学》等。由于亚里斯多德站在时代思想的高峰，对古希腊的哲学、文艺进行了科学的总结与阐释，被马克思称为“古代最伟大的思想家”，被恩格斯称为古代“最博学的人”。他的美学、文艺思想在西方乃至全世界，有着长远、巨大的影响。

【黑格尔】（1770—1831）德国古典唯心主义哲学和美学的集大成者。著有3卷本《美学》等著作。在《美学》中，他创建了完整、系统的美学思想体系。第1卷提出了美学的核心命题：“美是理念的感性显现。”理念就是绝对精神，它构成了艺术的内容；感性显现就是有限事物的感性形象。艺术就是在有限事物的感性形象中显现出无限的普遍真理，达到普遍与特殊、一般与个别、客观与主观、理性与感性的统一。在分析自然美与艺术美时，认为“自然美只是属于心灵的那种美的反映”，不能完满地显现理念，而艺术美是由心灵产生或再生的，艺术形象是经过“清洗”并“灌注了生气”的心灵化的东西，所以自然美低于艺术美。黑格尔把人视作艺术的中心对象，认为性格是理想艺术表现的真正中心。他要求理想性格须有丰富性、鲜明性和坚定性等特征，并重视个性化，要在独特的“这一个”中表现普遍性，强调把人物与环境条件（所谓“一般世界情况”和“情境”等）联系起来，在矛盾冲突中刻画性格。这种典型理论是黑格尔在文艺学上的重要贡献，具有划时代的意义。在创作主体的问题上，探讨了艺术家的想象、天才和灵感等对于艺术创作的意义，对艺术的审美规律作了深刻阐发。在第二、三卷中，对象征艺术、古典艺术、浪漫艺术三大时期辩证发展的历史过程和每个时期的特点，作了详细阐述，认为

古典艺术达到了精神内容与物质形式的和谐统一，是最理想的艺术。并对这三个时期相应的各种艺术作了深刻分析。黑格尔的文艺思想和美学理论包含着丰富的辩证法，其合理因素后来由马克思、恩格斯加以吸收并发展，在文艺史和美学史上产生巨大影响。参见“哲学”中的“黑格尔”。

【别林斯基】（1811—1848） 俄国革命民主主义者、文学批评家。他在短暂的一生中，积极关注参与当时俄国文化艺术的各个领域的活动，思想上也经历了由唯心主义到唯物主义、由启蒙主义到革命民主主义的转变过程。他撰写了大量文学评论文章，是俄国现实主义美学和文艺批评的奠基者。30年代，他曾受黑格尔美学观点的影响，但在40年代中期开始，用唯物主义观点阐述文艺与现实的关系，指出“一切艺术的内容都是现实”，“生活永远高于艺术”，而艺术又是“现实的创造性的再现”。他强调艺术的教育作用，认为艺术有“为社会利益服务的权利”，不能“变成闲人玩乐的对象和消遣的玩物”；同时又指出，“艺术首先必须是艺术”，诗人“以形象和图画说话”，首次提出艺术创作是“寓于形象的思维”，而且艺术创造中的想象“起着最积极和主导的作用”，明确地指出“典型化是创作的一条基本法则”，提出艺术典型是“熟悉的陌生人”的著名论断，主张“内容和形式的生动的有机的结合”。他还把美学理论和文学史研究、文学批评有机地结合起来，系统地论述了俄国文学从18世纪的古典主义、感伤主义到19世纪的浪漫主义和现实主义的发展过程，并且提出了现实主义理论。别林斯基的文学遗产十分丰富，代表性论著有《文学的幻想》、《论俄国中篇小说和果戈理君的中篇小说》、《艺术的观念》、《诗的分类和分科》、《关于批评的观念》、《1846年俄国文学一瞥》、《1847

年俄国文学一瞥》等文章,《亚历山大·普希金作品集》等著作。中国出有《别林斯基选集》(有两卷本与六卷本两种)和《别林斯基论文学》。

【普列汉诺夫】(1856—1918) 俄国早期马克思主义宣传家、哲学家、文艺评论家、文艺家。他是俄国第一个运用马克思主义的唯物史观研究美学、文艺学的人。他运用马克思主义关于社会存在决定社会意识的基本原理探索一系列艺术问题:一是关于艺术的起源,他通过对大量原始部落艺术史料的分析研究,提出了原始艺术起源于人类生产劳动的结论;二是关于艺术同政治的关系,他认为二者关系密切,在阶级社会,文艺总要反映一定的政治主张,驳斥了超阶级的“为艺术而艺术”的美学观;三是关于艺术的特殊性,他强调艺术的对象是人,现实主义艺术必须多方面地描写人,表现人的思想和感情。指出艺术的特点是形象思维,这一特点同艺术的内容和形式密切关联;四是关于现实主义,他认为生活是艺术的源泉,艺术必须写真实,尽管真实不等于现实主义。现实主义要深刻“阐明社会关系的某一方面”,表现普遍的和必然的东西,关键在于创造典型,刻划出一定社会环境中的人物性格。他还早在上一世纪90年代就提出了创造无产阶级文艺的问题,并从理论上阐述了无产阶级文艺产生的必要性和可能性。普列汉诺夫的艺术理论和文学批评方面的著作十分丰富,主要有19世纪80年代批判民粹主义作家的论文,90年代起有《别林斯基的文学观》、《车尔尼雪夫斯基的美学理论》、《车尔尼雪夫斯基的文学观》等论文,《没有地址的信》、《论艺术》(讲演稿提纲)、《艺术与社会生活》等著作。普列汉诺夫在俄国传播马克思主义,丰富了马克思主义美学思想、艺术理论和文学批评。

著作

【毛诗序】讲述诗歌基本原理的专论。是《诗毛氏传》的序言。又称《诗大序》。《诗传》中各篇名后均有解释诗义的文字。一般称小序。首篇《关雎》之“小序”后有一篇总论性的序论，比较全面地阐述了诗歌的性质、作用、表现方法上的特点，世称《诗大序》。《大序》的作者是谁，历来说法不一。东汉郑玄认为是孔子的弟子子夏所作，小序是子夏和毛公合作；《隋书·经籍志》认为是子夏作，毛公和卫宠润色。近代人一般主张是东汉卫宠所作，也有人认为是毛萇所作。毛诗序主要采取以史证诗的方法，对《诗经》各篇均从历史背景中给予解释，虽有时牵强，但有的则对诗意作了明晰的判断。《大序》更是集中体现了儒家的文学观。作者阐述了诗歌言志抒情特点，强调诗歌舞三者合一，心志所动，发言为诗，不足以表达后产生歌诵和舞蹈；提出诗歌的重要功能是“美刺”、“讽谏”，并在发挥时要“止乎礼义”；肯定了时代和政治上的变化必然影响诗歌；在诗歌的分类和表现方法上，提出了“六义”说：风、雅、颂、赋、比、兴，对风雅颂三种诗体和赋比兴三种表现方法的特点作了初步的分析和概括。这些观点对后世的文学创作影响极大。它集中阐发儒家文学思想，是中国文学批评史上第一篇诗学专论。

【典论·论文】文学原理专论。三国魏文帝曹丕撰。曹立为太子时作《典论》，原有5卷20篇，现大部分佚失，仅存《自序》、《奸

说》、《内诫》等，为各种事物立典法、原则。《论文》是其中论说文学的一篇，全文只六百字，但涉及了文学批评方法、作家与作品的关系、文学的体裁、文学的价值、作家的风格等问题。认为“各以所长，相轻所短”的“文人相轻”之风无益于文学的发展；认为文章是“经国之大业，不朽之盛事”，肯定了文学的社会地位和作用；关于作家和作品的关系以及风格问题，认为文以“气”为主导，“气”决定了作家的创作，同时体现了其才能、气质、感情和美学理想。他进一步将“气”分为清浊两类，涉及了后世所谓阴柔、阳刚的两种美学风格，并崇尚豪迈、劲健的阳刚之气，最早提出了“建安风骨”的概念。这种“文气”说涉及了创作的内在规律，对后世影响深刻。他鼓励作家创作千古流传之文，以解决人生短促、生命终有尽头的矛盾，从而把文学的社会意义与个人的人生价值联系在一起，肯定了创作主体的潜能和生存意义。这是中国文学批评史上最早综合论述文学批评和创作的经典文献。

【诗品】诗歌理论、批评专著。南北朝钟嵘著。共三卷，收录汉魏至齐梁间122位诗人的作品，按一定的批评标准划分品第等级，共分上、中、下三品。上品有无名氏古诗和李陵等11人，中品有秦嘉、徐淑等39人；下品有班固、郈人等72人。对每一诗人均有简要评语，指明其渊源、创作特色、成就大小。全书前有总论一篇，世称《诗品序》，是钟嵘诗歌理论的总纲。其主要观点有：推崇诗歌创作的直抒情性，反对无病呻吟；要求诗作应文质兼备，“骨气奇高”，“词采华茂”；在诗歌的表现上，倡导写眼前景物，抒怀咏志，特别看重写哀怨、感慨、悲苦之词，认为情感充盈、语言华丽者才能有“真美”之词。他注意考察诗之继承关系，并以国风、楚辞、小雅为源头，结合风格问题的研究，着力论说了五

言诗的起源、发展和地位，肯定了五言诗的表现力和价值。《诗品》不以四言为正，专论五言诗，对五言诗的繁荣和流行起了很重要的推动作用。其对每位诗人进行论说时，分别从《诗经》、楚辞两大源头寻根，第一次提出了诗之两大源流的见解。言简意赅，开后世诗话之先河。文中有些批评失于偏颇，例如将曹操列入下品，陶潜列入中品。对承继关系的指说有的显得牵强。

【文心雕龙】中国古代文学理论专著。南朝梁刘勰撰。大约成书于南齐末年（501—502）。它总结了南齐以前的丰富的文学经验，以议论精深、体系完整、结构严密、文辞优美，而在中外文学理论史上占有十分重要的地位。该书的上编《原道》、《征圣》、《宗经》等篇带绪言性质，作者继承并发挥了儒家的文学思想，以“道”、“圣”、“经”作为理论核心，并贯串始终。其他如《明诗》等篇着重论述客体作品的特征和历史演变，并选取代表作品、作家逐一研究、评价，从中总结写作法则；下编着重探讨创作、批评的原则和方法，阐述文学和时代的关系。其中，如《神思》篇对创作过程中的艺术想象和构思有精辟的论述，《体性》篇论及作家的个性与作品的风格，认为风格的形成既有先天的才情，气质，也有后天的学养、习染，并同文章体式有关；《风骨》篇提倡文气，要求作品既有感染力，又刚健清新；《通变》篇主张继承文学遗产与革新创造；《情采》篇分析文学作品的内容与形式，强调情感在创作过程中的作用；《时序》篇论述文学发展的变迁与时代的关系，指出时代及社会政治生活对文学发展的影响。还有《声律》、《比兴》等篇论述了文学表现方法及文章修饰等问题。《文心雕龙》因内容丰富，思想精深，被视为中国文学理论遗产的瑰宝，被世界上许多国家文艺理论家所重视。

【闲情偶寄】以戏曲理论为主的著作。清李渔著。内容涉及戏曲的结构、音律、语言、演唱技术以及居室的布置、饮食、种花、养生等问题。其主要价值在于有史以来第一次较系统地总结了有关戏曲创作与表演的规律。书中按戏曲艺术的特点，分文学和表演二个部分展开论述。在文学部分里，论及结构、词采、音律、宾白、科诨、格局等六个专题。他提出了“结构第一”的主张，认为结构是戏曲之第一要素，认为戏要“立主脑”，有鲜明的主题；编戏要严密布局，“编戏有如缝衣，其初则以完全者剪碎，其后又以剪碎者凑成”；提出为利于主题的表达应不拘真人真事，“或古或今，有虚有实，随人拈取”；主张贵显浅，重机趣，戒浮泛，忌填塞。李渔除理论著说外，还写过许多剧本，但格调不高。但因其有大量艺术实践经验，因而在理论阐述中颇多真知灼见。该书对后世戏曲美学思想和创作影响深而久远。

【人间词话】诗歌理论专著，近代文学批评史的代表性词论。王国维著。作者曾留学日本，攻西方文学、哲学、受尼采、叔本华学说影响，融东西方学术思想于一体，建立了自己的文艺观。这本词话即是以中国传统的古典文论融合西方哲学美学理论而写成，不仅论词，而且广泛涉及众多艺术问题，对当时及后世的影响甚大。该书提出了“境界”说，认为境界是诗词创作的极至，“词以境界为最上。有境界则自成高格，自有名句”。王国维将前人已使用过的“境界”之概念，强调为诗词创作者对生活与自然之美的独到的发现、提炼和抒写，细致地论述了境界的隔与不隔、有我之境与无我之境、景语和情语等问题，对古代文论中的有关问题进行了集中总结和全面分析；他论述了写境与造境的区别及相互

关系，初步接触了写实家和理想家、现实主义和浪漫主义二种创作方法的问题；他主张文学艺术的创作要观察体验人生，提出了“入乎其内”、“出乎其外”的创作原则。《人间词语》是王国维文艺思想的代表作，在中国传统文论和现当代文论之间起到承前启后的作用。

【在延安文艺座谈会上的讲话】马克思主义文艺理论经典文献之一。毛泽东于1942年5月间在延安召开的文艺座谈会上的讲话。《讲话》应用辩证唯物主义哲学观，总结文艺创作特别是革命文艺运动的经验教训，全面、系统、深刻地阐述了一系列文艺的根本问题。《讲话》分“引言”和“结论”两个部分：“引言”说明了召开文艺座谈会的目的是为了求得革命文艺的正确发展，求得革命文艺对其他革命工作的更好的协助，同时提出了文艺工作者的立场问题、态度问题、工作对象问题、学习问题，要求到会同志畅所欲言，各抒己见。“结论”部分不仅是对座谈会的总结，也是根据当时的客观实际，为革命文艺的发展提出理论原则与方针：一是文艺为群众的问题。毛泽东依据唯物史观，总结了五四以后文艺运动的经验，明确提出了文艺为人民大众服务、首先是为工农兵服务的方向。二是文艺如何为群众的问题。毛泽东为了解决这个问题，首先全面、系统地论证了普及与提高的辩证关系，指出向工农兵普及，也是从工农兵提高，提出“普及基础上的提高”，“提高指导下的普及”的原则。三是文艺与生活的关系问题。阐述了社会生活是文艺作品的“唯一的源泉”，但文艺作品反映的生活又高于普通的实际生活，号召有出息的文艺家要到群众中去。四是文艺与革命的关系问题。毛泽东明确提出：“无产阶级的文学艺术是无产阶级整个革命事业的一部分”，革命的作家是中国革命的

“文化的军队”。此外，“讲话”还涉及作家创作与世界观问题，文艺遗产问题、文艺批评问题等。《讲话》最充分、完整地体现了毛泽东文艺思想，成为革命文学的指针，极大地推动了革命文艺的发展。它也是对马克思主义文艺理论的丰富和发展。

【诗学】古希腊哲学家、文艺理论家亚里斯多德著。原名《论诗艺》，是欧洲文艺史上第一部文艺论著，约写于公元前335年，后散失。现所见《诗学》为原作的一部分，共26章。全书可分为五部分。第一部分（1—5章）为序论，主要讨论艺术本身、艺术的分类及内容的成分，这些成分的性质，以及诗的起源、悲剧和喜剧的历史和发展等问题。第二部分（6—22章）重点讨论悲剧，涉及悲剧的定义、成分及其写作，特别讨论了情节和“性格”。第三部分（23—24章）讨论史诗。第四部分（25章）讨论文艺批评。第五部分（26章）比较史诗与悲剧。综观全书，对美学的两个根本问题作了深刻的论述：一是艺术与现实的关系问题。作者否定了柏拉图的“理念论”，承认艺术摹仿客观现实世界的实在性，而且肯定艺术的真实性，认为艺术不仅摹仿现实，而且比现实世界更真实。二是艺术的社会功能问题。作者不同意柏拉图否定艺术的积极作用的观点，认为艺术能给人以快感，陶冶人的性情，净化人的灵魂，因此有益于社会。此外，还讨论了悲剧情节的整体性和人物性格问题，后来的古典主义者还从中引申出“三一律”的戏剧创作原则。《诗学》对西方美学和文艺理论的发展，产生了十分巨大深远的影响。

【诗的艺术】法国古典主义理论家布瓦洛著。被称为法国古典主义文学和美学法典。用韵文写成，共4章，计达1100行。完成于1674

年。第一章总论，论述文学创作的原则；第二章分别论述牧歌、挽歌、颂诗、长歌行、十四行诗、歌谣等诗体；第三章论述悲剧、喜剧和史诗；第四章对作家提出忠告，总括全篇。全书的基本理论观点主要是：一、强调作家要崇尚理性，“首先须爱理性：愿你的一切文章永远只凭理性获得价值和光芒”；二、强调真实、自然。“只有真才美，只有真才可爱”，并要求剧本创作严格遵守“三一律”，即“要用一地、一天内完成的一个故事，从开始直到终场维持着舞台真实”；三、主张人物类型化，人物要适合其年龄、身分和职业的特点；四、注重主题和细节，并强调体裁的特点，比如喜剧以普通人的败坏行为为题材，属于低级题材；悲剧以大人物的痛苦和不幸为题材，属于高级题材等。《诗的艺术》是古典主义文学的理论宣言，具有保守的倾向，但它关于真实自然，对语言细节等的艺术要求，对欧洲文论有一定贡献。它使古典主义文艺思想系统化、规范化，在欧洲文学史上产生了极为广泛的影响。

【歌德谈话录】由德国作家文克尔曼辑录。记录了歌德 1823—1832 年有关文艺、美学、自然科学、政治、宗教以及一般文化的言论及活动。它是歌德晚年思想成熟时期的关于文艺与创作的观点，有着丰富的思想内容，记录了歌德关于世界观和思想方法，关于天才，关于特殊与一般的辩证法、关于古典主义，关于现实主义和浪漫主义等问题的见解，是了解和研究歌德的主要的第一手资料。书中记录多次关于歌德谈《浮士德》创作情况的谈话，对于了解该书情况尤为重要。在书中，歌德以文艺巨人的态度，评点现状与未来，尤其对现实主义的肯定都极富天才智慧。该书由文克尔曼任歌德晚年秘书时记录歌德谈话而写成，因而取名《歌德谈话录》。本书在国内由朱光潜翻译，人民文学出版社出版。

【论朴素的诗与感伤的诗】席勒著。席勒为德国狂飚突进时期剧作家和文学理论家。作者通过对古代和近代文学的比较，首次论述了现实主义和浪漫主义两种方法的本质和特点，对欧洲文艺的发展作了高度概括和精辟分析。朴素的诗即他所谓的现实主义，感伤的诗即浪漫主义。古代的诗人与自然一致，没有理想与现实的冲突，因而是朴素的诗。而现代诗人则脱离了自然，理想与现实相矛盾，依恋自然的情感流于感伤，因而是感伤的诗。两种诗各有优缺点，朴素的诗在现实性方面优越于感伤的诗，而感伤的诗在理想方面胜过朴素的诗。通过二者分析，他指出未来理想的诗应是二者的结合。席勒的这一分析，在文艺理论史上具有开创意义，对 19 世纪欧洲浪漫主义文学产生了巨大的影响。

【拉奥孔】莱辛著。莱辛作为启蒙文学运动的杰出代表，德国著名的文学批评家与剧作家，他古希腊神话故事而来的雕塑“拉奥孔”出发，并与罗马诗人维吉尔在《伊里亚特》中描绘的拉奥孔形象相对照，探讨了诗与造型艺术的区别，指出诗与绘画都是对自然的摹仿，但又指出了两种艺术的不同特点和特殊规律。他在书中提出了时间和空间两个概念，分析诗与画的区别，指出诗是时间艺术，受时间规律支配；画是空间艺术，受空间规律支配。诗以时间中的声音和语言为表达手段，画则以空间中的形体和颜色为表达手段。诗宜表现动态的事物，描写动作或行为，画宜表现静态事物，目的是刻画物体的美。诗主要作用于人的听觉，画则作用于人的视觉，诗通过行为或情节产生真实印象，画则通过形体产生审美印象。诗表现真，画则表现美。诗寓空间于时间中，从动中表现静。画则寓时间于空间中，用静表现动。书中还讨论了

有关美丑、悲喜剧及崇高等审美范畴，对后世极富启发意义。

【判断力批判】康德著。康德以庞大的唯心主义美学体系为基础来进行论述。体现其美学思想的只是该书的一部分，即“审美判断力的批判”。第一部分为“审美判断力的分析”，又为“美的分析”和“崇高的分析”。第二部分为“审美判断力的辩证”。在美的分析中，他从质、量、关系和方式四个方面界定美的定义，认为美是不夹杂任何功利关系的，不涉及概念而普遍地使人愉快，是没有目的的合目的性，它是不凭概念而被认为必然产生快感的对象，在书中还讨论了美与崇高的差异，分崇高为两种即数量的崇高与力量的崇高。还区别了艺术与科学、与自然、与手工艺的差别。认为艺术是自由的，是艺术家天生的功能。艺术天才是创造性的，范例性的，是艺术的而不是科学的才能，是不能摹仿不能传授的。他还认为艺术美高于自然美，要求艺术形象成为“一种理性观念的最完满的感性形象显现”。康德在历史上第一次指出了审美意识的独特性和规律性，具有开拓性贡献。但其唯心主义成份也导致了某些不良后果。

【艺术哲学】丹纳著。丹纳系法国 19 世纪文艺理论家、文艺史家、美学家。其美学思想建立在实记主义哲学和进化论的基础上，认为艺术作品的产生和发展受种族、环境、时代三因素制约。在书中他运用三要素系统论述了艺术的本质、种类、产生、典型、理想等问题。将艺术分为文学、绘画、雕塑、音乐、建筑五类。他指出艺术的本质在于描写事物的特征，衡量艺术品价值的尺度，是艺术品表现事物特征的重要程度、有益程度和效果的集中程度。将艺术看作一种社会现象，认为文学的真正使命就是使感情成为可

见的东西。丹纳的论述对社会经济基础和阶级关系的因素有所忽视，但他提出的种族、环境、时代三要素对后世产生了极大影响，又加之该书文笔流畅，叙述生动，事实丰富，因而成为西方文艺理论著作方面的经典之作。

【梦的解析】精神分析创始人、奥地利心理学家弗洛伊德著。弗洛伊德认为人的精神活动可分为自我、本我、超我三个部分，分别属于人们的意识、前意识和潜意识，都以性欲本能为中心。这种性欲本来从人的诞生开始，由于受到社会环境的压抑，就会产生恋母或恋父情结。他认为文艺创作是人类潜意识升华的结果，是性欲渲泄力量的一个表现。他从这种理论出发认为希腊神话中俄狄浦斯杀父娶母的故事以及莎士比亚笔下哈姆雷特再三延宕不替父报仇都是由于恋母妒父的“恋母情结”所致。他还分析达芬奇的名画《蒙娜丽莎》也用类似观点解释。还指出女孩也有恋父妒母情结的产生。在书中为证实自己的观点，弗洛伊德引用了大量第一手临床资料，来具体解释人们不同的梦境，认为梦中不同情况都与人们平常性欲不能得到满足，而诉诸于梦。他的这种泛性观点在当时引起了很大反响，但也不免走入极端，以致他后来的学生荣格就起而反对他。这种非理性主义文艺观点对西方文艺产生了极大影响。

【1844年经济学—哲学手稿】马克思著。系马克思在1844年4月至8月在巴黎所写的一部未完成的独立著作的手稿，手稿对资产阶级的政治经济学、黑格尔的唯心主义哲学和费尔巴哈的机械唯物论都作了批判，同时阐明了辩证唯物主义和历史唯物主义的一些基本原理。手稿揭露和批判资产阶级私有社会，提出了“异

化”这一主要概念。书中有着丰富的文艺、美学思想，如关于“人化自然”、“自然的人化”、人性和人道主义、美感生成和发展，以及“人也按照美的规律来创造”的天才论述，都闪现着卓越的思想光芒，给后世以启迪，也开创了唯物主义美学的新阶段。自从1927年发表以来，研究著作不断出现，影响久远。

【美学】德国古典主义美学的代表人物黑格尔著。原为作者1820—1829年间作的有关文艺的札记和在德国海德堡大学和柏林大学所作的美学讲演。黑格尔死后，由其学生格斯达·霍托根据听讲笔记整理编辑，在1835—1838年首次出版，故又被称为《美学讲演录》。共3卷。第1卷主要论述美的概念和艺术美的基本原理；第2卷讲艺术史，分讲象征艺术、古典艺术和浪漫艺术的特征及其历史发展过程；第3卷论述各艺术门类，包括建筑、雕刻、绘画、音乐、诗的特征和历史发展，其中对诗（文学）作着重分析，为全书最重要最精彩的部分之一。《美学》对艺术的本质、自然美与艺术美的关系、内容与形式的关系、艺术形象及典型等问题的论述，均有精辟见解，具有划时代的意义。全书的最大特点是运用辩证法来研究文艺学和美学，坚持历史观点与逻辑观点的统一，经验观点和理念观点的统一，集西方传统美学思想和德国古典美学之大成，是马克思主义以前世界美学史和文艺理论史上的一座高峰。有朱光潜中译本，商务印书馆1979年出版。

【没有地址的信】马克思主义文艺美学论著，俄国马克思主义者、马克思主义文艺理论家普列汉诺夫（1856—1918）著。它以六封信的形式（前三封发表于1899—1900年间，后三封是他逝世后才公开发表），集中地探讨了文艺的起源问题。作者吸收了许多学者

的研究成果,以丰富的原始社会的人类生活和艺术状况的材料,有力地批驳了文艺起源上的诸如游戏说、巫术宗教说、心灵表现说等唯心主义的文艺起源观点。他更以唯物主义的观点观察原始艺术,深刻具体地剖析了大量原始民族的生活、劳动状况与他们的艺术创造之间的关系,并从原始舞蹈、绘画、装饰艺术、雕刻等艺术现象中,看到它们同原始人的劳动生活的密切联系,从而得出了艺术起源于人类的生产劳动的结论。他证明了功用目的先于审美欲求的事实,说明人类首先是从功利的观点来看待事物,然后才站到审美的观点上来看待事物的。鲁迅在他翻译的《没有地址的信》(当时译作《艺术论》)的序言中指出:普列汉诺夫给“马克思主义艺术理论放下了基础”。