文学理论 教案

绪论

一、教学目的和要求

1.了解文学理论的研究对象、性质和方法；

2.了解本书的指导思想和逻辑结构。

（思政元素：坚定马克思主义立场，认识到马克思主义文学理论的先进性。）

二、教学内容

【导入】

【解决问题】

是什么？

为什么？

怎么学？

【思考问题】——是什么？

—— 《文学概论》（《文学理论》）是一门什么样的课程？

——课程名称概要

* **何谓“文学”？**

文学：不是音乐理论、不是宗教理论、不是政治理论，是文学理论，那么就需要定义，何为文学？对于一个文本来说，我们怎么知道他是文学作品而不是其他？

【头脑风暴】

* 文学是什么？
* 文学怎样产生的？
* 动人的作品怎样创作出来的？
* 文学为什么动人？怎样美？
* 怎样理解、评论作品？
* 我为什么要欣赏、学习、思考文学？

伟大的文学家及作品——精神、境界、生存的意义……

* **何谓“理论”？**
* 1.理论是跨学科的——是一种具有超出某一原初学科的作用的话语。
* 2.理论是分析性的和沉思性的——一种试图从我们称为性、语言、文字、意义，或主体的事物中找出其含义的尝试。
* 3.理论是对常识的批评，是对被认为自然的那些观念的批评。
* 4.理论是反思性的，是关于思维的思维，我们用它向文学和其它话语实践中创造意义的范畴提出质疑。

**伟大的思想家——反思、发现、阐释……
从感性直观到理性的澄明……**

【思考问题】为什么？

——我们为什么要学习《文学概论》（文学理论）这门课程？

* 1.考研：未来的发展研究方向或兴趣方向（从事古代文学、现代文学、当代文学作品、作家分析研究；文学演变史的研究；中外比较文学；文学批评实践等等）
* 2.毕业论文：研究方向探索准备等等 ;
* 3.职业兴趣方向：文学创作实践;
* 4.提升个人文学审美素养。

——需要从整体上对文学的基本知识有一个全面的、系统的、理性的把握；因而是中文相关专业的必修主干专业课程。

【思考问题】：怎么学？

——我们该怎样来学习《文学概论》（文学理论）这门课程？

1、要注意对原理的理解

一翻开文学理论教材，我们就会遇到许多名词术语，如形象性、真实性、典型性、倾向性、思想性、艺术性、题材、主题、情节、场面、结构、典型人物、典型环境、形象思维、逻缉思维、抒情诗、叙事诗、悲剧、喜剧、正剧、风格、流派、思潮、现实主义、浪漫主义、自然主义、现代主义、民族性、人民性、阶级性、党性等等。这些名词、术语是对各种文学现象的抽象概括，文学理论运用这些名词术语来阐述文学的基本原理，因此弄清楚这些概念的内涵和外延，并牢牢地掌握它，是十分必要的。如果对这些概念掌握得不准确、不牢固，那么，要进一步掌握文学的原理，就会发生困难。但是，如果我们单是死记硬背定义，对基本原理不求甚解，那就舍本逐未了。

2、要抓住重点，融会贯通

在文学理论的一系列问题中，文学的本质和特征问题就是一个制约着整体的主要的问题，我们在学习过程中，要紧紧抓住这个重点。一旦我们把这个重点问题搞清楚了，就等于摸到了文学理论的主动脉，因为其它问题，如艺术真实问题、艺术典型问题、内容与形式问题、风格流派等等问题，或是由此发生出来的，或是与此密切相连的，或是以此为内在根据的。抓住了这个重点，全部问题也就融会贯通，易于理解了。另外，我们不但要抓住整个文学理论体系中的重点，还要抓住各章各节中的重点。突出重点，进而掌握全面，这是我们学习文学理论应采取的一个方法。抓主要矛盾。

3、联系实际，学会运用

从定义到定义是最无聊的学习方法，人会在似懂非懂中昏昏欲睡，所以必须联系实际。**首先，要联系文学史的实际。**文学史是文学当中比作品更有趣却更难把握的一门课，因为它本身已带有了规律性的探索。**其次，要联系文学欣赏。**将自己学过的作品的欣赏与文学理论的学习结合起来，对它的学习就会容易多了。

4、学习教材，攻读原著

——马克思主义文论、中国古代文论、西方文论

西方文论当中比较有名的专著有：**亚里斯多德**的《诗学》，**贺拉斯**的《诗艺》，**布瓦洛**的《诗的艺术》，**狄德罗**的《论戏剧艺术》、《画论》，**莱辛**的《拉奥孔》，**歌德**的《歌德谈话录》，**康德**的《判断力批判》，**黑格尔**的《美学》，**席勒**的《美育书简》，**别林斯基**《1847年俄国文学一瞥》、**车尔尼雪夫斯基**《艺术与现实的审美关系》的文学批评和文学理论著作等。

中国古代传统文论也非常丰富，且具有本民族的特点和长处。汉《毛诗序》、魏晋南北朝**曹丕**《典论•论文》、**陆机**《文赋》、**刘勰**《文心雕龙》和**钟嵘**的《诗品》，唐宋时**司空图**《二十四诗品》、**严羽**《沧浪诗话》，明清时**金圣叹**等人的小说评点、**王夫之**的《姜斋诗话》、**叶燮**《原诗》、**刘熙载**《艺概》等。

五四前后，又有一批非常杰出的文论家及作品，如**王国维**《人间词话》、《文学小言》，**梁启超**《论小说与群治的关系》，**鲁迅**早期的《摩罗诗力说》与后来的许多著作，**朱光潜**《文艺心理学》、《诗论》，**宗白华**的《美学散步》，**钱钟书**《谈艺录》，**王元化**《文心雕龙创作论》，**钱谷融**《论文学是“人学”》，**蒋孔阳**《美学新论》，还有我们的书作者**童庆炳**先生、**王一川**先生等人也纷纷著书立论。

20世纪，被称为“批评的世纪”，文学理论流派一个接一个，俄国形式主义、英美新批评、德国接受主义等等，成为本世纪重要的社会景观。这些文学理论流派，大致上可分为**科学主义**的和**人文主义**的两大思潮。

科学主义的思潮主要包括俄国形式主义、英美新批评、法国结构主义以及解构主义等。

人文主义的思潮主要包括弗洛伊德精神分析的文学批评、荣格原型批评、萨特存在主义批评和西方马克思主义批评等。这些流派著书立说，我们可以而且应该加以鉴别地吸收。

总之，就广义的文学理论著作来说，可以说是无所不包，如《论语》、《道德经》、《庄子》、《判断力批判》、《结构人类学》等等，都应当拿来读读。

5、努力会通文学和艺术体验

今天的文学已从艺术家族的核心宝座上被赶了下来，无论它留恋这个宝座与否；取而代之的是，电影电视成为当今文艺家族的新的主流文类。在这种情况下，文学与其他文艺部类的叠加、渗透、比较和会通就很重要了。

6、加强理论的思索

要力争跟上时代的步伐，不懂得就强迫自己钻进去。

7、跨学科阅读

边缘学科已越来越成为现实，并且也越来越成为人们关注的对象。文学理论作为一门涉略很广的学科，要求我们一定要多读一些外围的书。

8、体验人生

有意地培养自己的人生体验。每个的经验很多，但体验却很少，在某一瞬间，你会对熟视无睹的校园里的梧桐树产生了美感，那就超越了表层的美感而深入到深层，继而得出一种感悟，这就是审美体验。最好是形成了种习惯。

9、参与学习，做文学理论的主人

马克思在《〈资本论〉初版序》中说：“一切事的开头总是困难的。”这一句话，在一切科学上都是适应的。当我们打开《文学理论教程》时，我们可能会遇到许多困难，但当我们迈出第一步，第二步就会容易些了。

当然，学习总非易事，要不，我们就不需耗着青春来专门学习了，我们就可以一边打保龄球一边学习，一边聊天一边学习了，但事实证明不行。但再一说，“谁怕用功夫，谁就无地找到真理。”列宁如是说，“及时当勉励，岁月不待人”，陶渊明如是说，还是以此来自勉吧！

参考书目（一）

教材类：

1.童庆炳主编 ：《文学理论新编》，北师大出版社，2010.

2.韦勒克、沃伦：《文学理论》，刘象愚等译，凤凰出版传媒集团，2005.

3.拉尔夫.科恩主编 ：《文学理论的未来》，程锡麟等译，中国社会科学出版社，1993.

4.庄锡华著：《二十世纪的中国文艺理论》，上海三联书店,2000.

5.王先霈主编：《文学批评原理》，华中师范大学出版社,1999.

6.包忠文主编：《当代中国文艺理论史》，江苏教育出版社,1998.

参考书目（二）

理论著作类：

1.乔纳森.卡勒：《结构主义诗学》，盛宁译，中国社会科学出版社，1991.

2.杰姆逊：《后现代主义与文化理论》，唐小兵译，北京大学出版社1997.

3.M.H.艾布拉姆斯 ：《镜与灯》，郦稚牛等译，北京大学出版社，2004.

4.M.H.艾布拉姆斯 ：《以文行事》，赵毅衡等译，凤凰出版传媒集团，2010.

5.伊格尔顿：《二十世纪西方文艺理论》，伍晓明译，北京大学出版社，2007.

6.沃尔夫冈.伊瑟尔：《怎样做理论》，朱刚等译，南京大学出版社，2008.

7.鲁迅：《鲁迅论文学》，人民文学出版社，1959.

8.朱光潜：《谈文学》，安徽教育出版社，1996.

9.宗白华：《美学散步》，上海人民出版社，1981.

导 言

一、文学理论的研究对象、性质和方法

（一）文学理论的研究对象

——文学和活动。

1. **文学作为活动存在**

* 文学活动，即从事文学的活动。
* 包括：生活、作家、作品和读者等要素。

2、**文学活动的基本过程**

* **社会生活是文学的源泉**
* **作家根据生活体验，创作出文学作品**
* **作品经过读者的阅读和再创造，或经由批评家的评论**

3. 文学活动的两个层面

* **文学创作——文学作品——文学接受**
* **文学生产——文学价值——文学消费**

文学活动是“人的本质力量的对象化”

* **马克思：文学是“人的本质力量的对象化”，即在文学活动中，人把自身的肉体的特别是精神的力量都投入其中，并在其中充分体现出了自己的力量。**

——“文学是人创造的，是人的本质力量的对象化”这句话揭示了**文学的本质及其与人的关系。**这里可以从以下几个方面来理解：

1.文学是人创造的：文学作为一种艺术形式，是人的智慧和情感的产物。它不是自然存在的，而是通过人的思维、想象和创作活动产生的。

2.理解层面：

创造性：文学的产生依赖于人的创造性思维。比如，曹雪芹的《红楼梦》就是基于他对当时社会的深刻洞察和个人经历的独特感悟创作的。

文化性：文学作品反映了特定时代、特定社会的文化特征。例如，鲁迅的《阿Q正传》通过阿Q这个人物，反映了旧中国社会的种种问题。

3.人的本质力量的对象化：

情感与思想的表达：文学作品是作者内心世界的外化，是人的情感、思想和价值观的具象化。例如，诗人杜甫在《春望》中表达了对国家和人民遭受战乱的深切同情和忧虑。

意志的实现：文学创作是作者意志力的体现，通过文字影响他人，甚至改变社会。如毛泽东的诗词，不仅是艺术创作，也体现了他的革命意志和理想。

具体案例分析：

—— 《哈姆雷特》：莎士比亚的《哈姆雷特》是对人性、复仇、疯狂等主题的深刻探讨。哈姆雷特这个角色，以及他的犹豫和矛盾，是莎士比亚对人类内心冲突的“对象化”。

—— 《百年孤独》：加西亚·马尔克斯在这部作品中通过布恩迪亚家族的兴衰史，展现了拉丁美洲的历史和文化，这是作者对历史的理解和反思的对象化。

——《三体》：刘慈欣的科幻小说《三体》展现了对宇宙、人类未来和科技发展的深刻思考，这是作者对科学和哲学理解的“对象化”。

——总之，文学不仅是语言的组合，更是人的本质力量——包括情感、思想、意志、创造力等——在特定文化和社会背景下的具体体现。通过文学作品，我们可以窥见作者的精神世界，也能反映出人类共通的情感和经验。

* **艾布拉姆斯的“四要素说”**

宇宙——作品——艺术家——观众

刘若愚对“四要素说”的改造

宇宙——读者——作品——作家

文学活动——是一个由生活、作家、作品和读者等要素构成的多环节活动。

社会生活是文学产生的**源泉**，**作家**是文学创作的**主体**，诗歌、小说、戏剧等是中国文学的**基本体裁**，读者和批评者是文学的接受者、鉴赏者、再创造者。

（二）文学理论的性质

* ——具有鲜明的**实践性**，在研究文学活动中，总是要对文学的**人文精神**予以研究和评价，此外，文学理论揭示文学活动的客观规律，具有**科学性**。文学理论的“实践性、科学性和人文性”这三个性质是理解文学理论内涵和外延的重要维度。**实践性应该是文学理论的总的性质**
* **文学理论又具有人文性与科学性相统一的性质**

（1）实践性

文学实践：文学创作实践活动和文学鉴赏实践活动

* 文学理论总是随着文学活动实践的发展而发展、变化而变化。
* 从文学实践中来，并接受文学实践的检验。
* 实践性
* 实践性指的是文学理论来源于文学创作和批评的实践，同时也指导着文学实践的发展。
* 案例：《文心雕龙》
* 刘勰的《文心雕龙》是中国古代文学理论的经典之作，它不仅总结了前人的文学创作经验，还提出了许多关于文学创作和批评的理论观点。例如，书中提出的“原道”、“征圣”、“宗经”等观念，都是基于当时的文学实践，并对后来的文学创作产生了深远的影响。

（2）文学理论的科学性

* 文学理论的科学性：揭示文学活动和文学发展的本质和规律，并要经受实践的检验。
* 科学性的体现：观察、研究与感悟——概念、判断、推理和理论概括——揭示特征和规律。
* 文学理论作为一种人文学科，它的科学性不同于自然科学的要求，即需要主体做出价值判断。
* 科学性
* 科学性强调文学理论的研究应该具有系统性、逻辑性和可验证性，即它应该像科学一样追求真理。
* 案例：俄国形式主义
* 俄国形式主义者如罗曼·雅各布森和维克托·什克洛夫斯基等，他们关注文学文本的语言形式和结构，提出了“陌生化”（defamiliarization）等概念，试图以科学的方法来分析文学作品的构成和效果。他们的理论具有明确的科学性，因为它们提出了一套可以用来分析和验证文学作品的系统方法。

（3）文学理论的人文性

* “人文”(humanities,来源于humanitas,“人”)
* 狭义的“人文”是关于人类价值和文明教化的学科知识。
* 广义的“人文”是指对于人区别于动物需要的基本关怀，即充分肯定人和人的价值具有首要的意义。
* 人文性还反映阶级性。
* 人文性
* 人文性是指文学理论关注人的精神世界、价值观念和审美情感，它体现了文学对人的关怀。
* 案例：存在主义文学理论
* 萨特的存在主义文学理论强调个体自由、选择和责任，认为文学创作是作家对人类存在境遇的深刻反思。萨特的戏剧《苍蝇》就是其理论的人文性体现，通过剧中人物的选择和冲突，探讨了自由和责任的主题，体现了对人的存在状态的深切关怀。
* 结合案例的综合理解
* 案例：马克思主义文学理论
* 马克思主义文学理论具有鲜明的实践性、科学性和人文性。它基于对资本主义社会文学实践的批判，提出了文学与社会经济基础的关系，这是其实践性的体现；它运用历史唯物主义的方法来分析文学现象，这是其科学性的体现；它关注文学作品中人的解放和阶级斗争，这是其人文性的体现。例如，恩格斯的《致玛·哈克奈斯》信中，对现实主义文学的分析就综合体现了这三个性质。

综上所述，文学理论的实践性、科学性和人文性是不可分割的三个方面，它们共同构成了文学理论的基本特质。

（三）文学理论的研究方法和研究分支

——坚持**辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论**。

包括：文学哲学、文学社会学、文学心理学、文学语言学、文学价值学、文学信息学、文学文化学等等。

文艺哲学

——文学活动中有哲学（包括美学）问题

主观与客观、现象与本质、个别与一般、偶然与必然、形式与内容、美与丑、真与假等范畴

文艺社会学

——文学中有社会学问题

文学与社会、文学与自然、文学与时代、文学与政治、文学与环境、文学与社会心理等

文学心理学

——文学涉及许多心理学问题

文学与情感、文学与体验、文学与联想、文学与想象、文学与回忆、文学与意识、无意识等

文学语言学

——文学以语言符号来表现人与社会，不能不涉及与文学密切相关的语言问题

文学与音律、文学与节奏、文学与修辞、文学与文体等

文学价值学

——文学具有价值

娱乐价值、审美价值、认识价值和教育价值等就是其中最重要的价值

文学信息学

——文学是一种信息，需要加以传播

文学与媒介、文学与出版、文学与媒体、文学与市场、文学与接受等

文学文化学

——文学又是一种文化，涉及许多文化问题

文学与历史、文学与宗教、文学与伦理、文学与性别、文学与民族、文学与地域、文学与民俗、文学与传播、文学与传统、文学与现代等。

（二）教材的指导思想和逻辑结构

1、本书的指导思想

——坚持**以马克思主义为指导**，用马克思主义立场、观点、方法观察和分析文学现象，揭示文学活动的特征和规律，帮助学生初步掌握系统的文学理论知识，树立科学的文学观。

一是马克思主义文学理论充分揭示了文学的本质；

二是马克思主义文学理论为分析和考察文学活动提供了科学的方法论；

三是马克思主义文学理论深刻阐明了文学的价值和功能；

四是马克思主义文学理论高度肯定了人民在文学中的主体地位。

1. 马克思主义产生于生产力解放的时代。

2. 马克思主义是人类知识的典范。

3. 最重要的一点，马克思主义是实践检验过的真理。

本书是中央马克思主义理论研究和建设工程文学组所编写的中文专业本科“文学概论”课程的教材，所阐述的是文学理论基本的观点和知识系统。

本教材努力以马克思主义、特别是以发展了的中国化的马克思主义为指导思想，同时又能致力寻求深厚的学理逻辑支持，保持文学理论学科的知识系统。

1. 中国古代有深厚的文学理论资源

2. 中国现代积累了丰富的文学理论成果

3. 外国古代和现代的文学理论

4. 更为重要的是，学理知识来自对现实的文艺问题的探索

中国古代传统文学理论

汉代：《毛诗序》

魏晋南北朝时期：陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》

唐宋时期：司空图的《二十四诗品》、严羽的《沧浪诗话》等

明清时期：金圣叹的小说评点、王夫之的《姜斋诗话》、叶燮的《原诗》等

中国现代文学理论

王国维的《人间词话》

梁启超的《论小说与群治的关系》

鲁迅的《摩罗诗力说》等

朱光潜的《文艺心理学》、《诗论》

宗白华的《美学散步》

外国古代和现代文学理论

古典传统理论：

亚里士多德的《诗学》

贺拉斯的《诗艺》

莱辛的《拉奥孔》

歌德的《歌德谈话录》

康德的《判断力批判》

黑格尔的《美学》

20世纪文学理论：

俄国形式主义批评、英美新批评、结构主义文学理论、精神分析文学理论、西方马克思主义文学理论、读者接受理论、解构主义文学理论、女性主义文学理论等。

2、本书的逻辑机构

——根据文学理论的研究对象——文学和文学活动的诸要素及其关系而建立的。

首先，阐明文学理论的学科对象、性质和方法，明确本书以马克思主义为指导思想，进而阐明马克思主义文学理论及其在中国的发展；

其次，分别阐述文学理论学科体系的基本构成部分，即文学性质论、文学价值论、文学创作论、文学作品论、文学接受论、文学批评论和文学发展论。

七论形成一个有机的“问题链”，即文学是什么的问题、文学对人的意义和作用的问题、文学的创作过程问题、文学作品的构成要素问题、以及文学自古到今的演变规律和在当代的发展变化问题，通过对这些问题的回答来说明文学活动中的诸要素、诸环节及其联系，进而形成文学理论比较完整的体系。

文学理论的对象、性质与方法以及本书的指导思想—**导言**

↓

马克思主义文学思想及其在中国的发展—**第一章、第二章**

↓

文学的性质—**追问文学是什么**—**第三章**

↓

文学的价值与功能—**追问文学对人的意义和作用**—**第四章**

↓

文学创作—**追问文学作品是怎样创作出来的**—**第五章**

↓

文学作品―**追问文学作品构成有哪些要素**―**第六章**

↓

文学接受―**追问读者是如何接受文学作品的**―**第七章**

↓

文学批评―**追问文学批评家如何评论文学作品**―**第八章**

↓

文学的历史演变―**追问文学自古至今是如何演变的**―**第九章**

↓

文学活动的当代发展―**追问文学在当代有什么新变**―**第十章**

【基本概念】

文学理论，文学理论的对象，文学理论的性质，文学理论的研究方法

【思考题】

* 1．简述文学理论的对象、性质和方法。
* 2．简述本书总的逻辑结构。
* 3．学习文学理论为什么要以马克思主义为指导？

【教学反思】