

第六章 艺术美

第四节 语言艺术

语言艺术是指以语言为媒介塑造艺术形象的艺术，即通常所说的文学，包括诗歌、散文、小说等各种体裁。文学是一个庞大的艺术种类，有自己系统的、独特的艺术规律和审美特征。由于文学以语言为媒介，不能像其他艺术那样直接诉之于感觉，也构成了文学与其他艺术性质上的重大区别，因此人们常常把文学与艺术并列称呼。

语言艺术的总体特征在于反映生活和塑造形象的全面性、间接性、深入性，这一切与文学所使用的媒介——语词有关。

全面性是指反映生活现实的全面性。文学以语言为媒介，而语词与现实世界有着最广阔的联系。因而，文学可以传达世界上的一切情景、事件、色彩、声音、气味、感觉、人的心理状态等，而其他艺术种类受到各自物质手段的限制，在对主观世界的描绘、书写、暗示、象征上都有一定的局限性。由于词语能以描写、叙述、比喻、暗示、象征等手法自由而广阔地与感性经验取得联系，能表现无比广大的外在客观世界和人的复杂的内心活动，因而能比其他艺术更全面、更广泛地反映现实，使人们可以更全面、更充分地感受、认识世界和社会。

间接性是指文学通过语词来传达，它们塑造的形象是诉之于想象而不是诉之于感觉直观的，文学形象中的“如见其人”“如临其境”“如闻其声”等都是想象中的所见、所临、所闻。在文学中，因为是通过想象的中介，就可以容纳更广阔的内容。

深入性是指文学反映生活的深度。这与其使用媒介的特点相联系。文字词语作为艺术手段，实际上使用的是词义。词义提供的一切都受到确定性的知性理解力的规范。文学使用词义就能具有明确的知性（理解）性质，使文学比其他艺术具有更大的理性力量，更易于达到深刻、明确的思想高度，也使人更容易感受和理解，对现实进行理性的深入把握。因此，它是各类艺术中最具有理性深度的艺术种类。

一、诗歌

诗歌是文学的基本体裁之一。诗歌在文学发展史上出现最早，在艺术起源时期，与音乐，舞蹈常常融为一体，到后来逐渐发展成为一种独立的艺术形式。

诗歌作为历史最久，流行最广的文学体裁，形成了丰富多彩的表现形式。诗歌的分类方式也是多种多样。一般来说，按作品的性质和塑造形象的方式不同，可分为抒情诗和叙事诗；从诗歌的历史发展和语言有无格律，可分为格律诗和自由诗。

诗歌最突出的特征是强烈的抒情性。无论是格律诗还是自由诗，抒情诗还是叙事诗，都是以抒情为主，通过抒情来形成诗歌的意境。凡脍炙人口的诗歌杰作都有深沉的情感与丰富含蓄的意境。这也是诗歌的审美价值最集中的体现。

诗歌的语言是一切文学作品中最凝练、最优美的。诗歌如音乐般的节奏，深远含蓄的意境，都使诗歌具有回味无穷的艺术魅力。

二、散文

散文在各个历史时期有着不同的内涵和内容。我国古代的散文范围很广泛，主要是指一种与韵文，骈文相对立的文体，包括经、史、传等各种散体文章。随着文学的发展，散文后来泛指诗歌以外的一切文学体裁，包括传记、小说等。这里所说的散文就是现代散文。现代意义的散文，是指一种自由灵活、不受拘束的文学样式。这种散文选材范围广泛，表现手法多样，结构自由多变，以形散而神不散的艺术特长来集中而迅速地表现作者的生活感受，真实地反映社会生活。

散文的种类丰富多样，一般将其分为抒情散文、叙事散文和议论散文三大类。

一、小说

小说是一种以叙述故事、塑造人物形象为主的文学体裁。最常见的分类方法是根据容量大小和篇幅长短，分为长篇小说、中篇小说和短篇小说三大类。

小说的三个基本要素：人物、情节和环境。

小说的审美价值集中体现在结构与文采上。

结构是指文学作品对文字言词的组织。结构的任务是通过题材中各种因素的相互关系的合理安排，既有重点又能和谐地构成整体，准确、完美地表现主题思想。一般来说，主次分明、详略得当，摇曳多姿而又完整统一，就是好的或美的结构。

文采主要是指文学使用语词的准确性、鲜明性、生动性、形象性。准确性指词语使用得当、确切和精炼。生动性指多种修辞方式的运用，使作品具有巨大的感染力。形象性是指词语的准确、鲜明与生动结合在一起达到的总体效果：凸现

鲜明的人物个性形象。

注：本章讲义出自王旭晓《美学基础》，仅供《大学美育》课堂教学使用，任何人不得另作他用，特此说明！