

古代文论言说方式与文学批评

□王 南

“山川自相映发,使人应接不暇”(《世说新语·言语》),“雪霜春事年年晚,今古诗情日日新”(范成大《再题瓶中梅花》),信息和感受日新月异,凭借网络带来的便利,文学批评的样态和文学写作同样多元而自由。各种追求速效速成的批评文字不仅见于网络,也越来越多地见于报刊。平心而论,只要出于真实的认识并有一定的责任感,即可以开放的眼光视之,自由表达毕竟是文化的生命。

然而,文学批评的价值毕竟有高低之分。

文学批评的价值,整体而言可以从两个方面评判,即批评的认识价值和情感价值,而这两方面都依赖于语言文字的表达功效。西方文论的译介引进,在认识论、方法论诸方面带来了可贵的启示,从而促进了文学批评在思想视野、哲理深度、逻辑推论和语言规律等多方面的发展。但由于文化观念和语言内涵的差异以及“泛文化”的意识,经过翻译的西方概念范畴在中文写作的批评实践中造成了词语表达与中文语境内的文化意蕴、审美感受之间的隔膜,这一现实已引发了理论界持续的反思。对中国传统文论言说方式的重新认识成为解决这一问题的重要关注点。

中国的文学批评书写历史中,言辞被视为起点。在中国诗论的起点之说“诗言志”的延续阐释中,“诗言志,歌永言,声依永,律和声”即已揭示了文学言说的应有特性(见《尚书·尧典》)。早期文献《郭店楚墓竹简·性自命出》已有这样的表述:“喜斯陶,陶斯奋,奋斯咏。”类似的表述亦见于《礼记·檀弓下》《淮南子·本经训》,相互比较可知简文表达是原文。具有音乐性的“咏”是抒情需求带来的必然的语言表达阶段,也就此发展成为诗歌类的经典抒情文体的创作方式。此后的“诗之为言”“诗赋丽”“文笔之辨”及六朝以后的辞赋论、诗律论中,更将语言之美提升至文学特别是抒情文学基本特征的地位。这些经典观念都共同指向了言辞表达的文学性。中国传统文论的发展史说明,文学观念是伴随着文学语言(“诗言”)的特性形成逐渐走向成熟的。

文学发源于情感和精神的自由需求,而文学批评的美感自觉(也许应称之为“回归”),为这一需求拓宽了在品位基础上的自由度。

古代文学批评不仅是作品评判、观念表达,自身也是文学美文。例如人们熟悉的南朝钟嵘《诗品序》中的文字:“若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨。至于楚臣去境,汉妾辞宫。或骨横朔野,魂逐飞蓬。或负戈外戍,杀气雄边。塞客衣单,闺泪尽。或士有解佩出朝,一去忘返。女有扬蛾入宠,再盼倾国。凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其文?非长歌何以骋其情?”文笔骈丽,朗朗上口,过目难忘,而其中也包含着诗歌起源、诗歌本质、诗歌的情感要旨和社会作用等重要理论观点。南宋敖陶孙撰写的《敖器之诗话》中评曹操诗曰:“魏武帝如幽燕老将,气韵沉雄。”形神毕现,恰到好处。又如署名司空图之《诗品·自然》:“俯拾即是,不取诸邻。俱道适往,着手成春。如逢花开,如瞻岁新。真与不夺,强得易贫。幽人空山,过雨采苹。薄言情悟,悠悠天钧。”本身是美妙的四言诗,而讲诗思与自然之关系也深切过人,《诗品》的文字不可谓不美,形式不可谓不刻意,但关于诗歌最高层次的意境观念和诗意的哲理内涵都得到了彼时最高水准的言说。

中国古代文学批评的主要特点是“抽象与形象相结合,概括与体验相结合”(蔡钟翔《中国文学理论史》第一册)，“审美的主体性,观照的整体性,论说的意会性,描述的简要性”,“有感而发,不得已而语,精语破的,使人自悟并得以举一反三,而且始终保持着具体、感性、描绘、比喻、想象、意在言外等文艺色彩,有理有趣,举重若轻,偷人悦己。篇幅短小,形式多样,要言不烦”(徐中玉《中国古代文艺理论专题资料丛刊·序》)。其中最易被当今批评界忽略的就是“形象”“体验”“审美的主体性”“论说的意会性”“具体、感性、描绘、比喻、想象、意在言外”“偷人悦己”。这也是中国古代文论最为突出的特征:文学批评的文学性,或曰诗意图。这主要体现在两个方面:诗意图感受和诗化表达,这两方面直接导向由词语(文笔)引发的阅读快感,并对作品所具有的情感、精神因素进行提示。

如果有助于批评家更为充分的表达,有助于文学作品的解读和文学认识的提升,批评形式的多样化应是自然而必然的。以唐代诗论为例,诗歌批评的论著形式主要有四大类:(1)专著,如王昌龄《诗格》、皎然《诗式》、张为《诗人主客图》等,还有晚唐五代多种“诗格”类著作;(2)诗选中的序、集论、评语,如《唐人选唐诗》中的《河岳英灵集》《国秀集》《中兴间气集》等;(3)论文、序文、书信等杂文,如陈子昂《修竹篇序》、白居易《与元九书》、李德裕《文章论》、司空图《与王驾评诗书》等;(4)论诗诗,始于杜甫《戏为六绝句》,以文学的形态评论文学的“论诗诗”可以说是文学批评文学化(诗歌观念的诗体呈现)的极端表现。

边塞诗词创作活动在酒泉肃州举行

本报讯 9月10日至12日,由《中华辞赋》杂志社、诗刊社中国诗歌网、酒泉市肃州区委和区政府共同主办的全国边塞诗词创作活动在酒泉肃州举行。《诗刊》主编李少君、《中华辞赋》总编辑石厉,中国诗歌网总编辑金石开,酒泉市肃州区委书记何正军、区长王永宏,以及刘庆霖、杨逸明、星汉、张存寿、楚天舒、赵安民、梁剑章、汪冬霖、李伟亮等40余人参加活动。

活动期间,诗人们走进酒泉西汉胜迹、酒泉1969文化创意产业园、明长城遗址、西凉王陵、东洞戈壁生态农业产业园科技示范园区、洪水河大峡谷、西洞镇新

东民俗村等地进行采风创作,并举行了创作交流会。大家表示,肃州是古代丝绸之路的重镇,也是边塞诗的兴盛之地。古代的边塞诗中有大量描绘独特边塞风情的诗句,表现出了积极、自由、开放、浪漫、的英雄主义与理想主义情怀。在新时代背景下,“一带一路”为边塞诗词发展提供了良好的契机。诗人应该有使命感和责任感,积极投入到对美的自由创造中去,让边塞诗以新的形式、新的风貌焕发出新的力量。诗刊写作者要深入生活,走进历史,走进边塞,用灵魂去书写,创造出属于新时代的新史诗。

(欣 闻)

第20届全国散文诗笔会举行

本报讯 9月12日至15日,由散文诗杂志社、甘肃省作协和中共合作市委、合作市人民政府、甘南州文联共同主办的“第20届全国散文诗笔会”暨“第11届中国·散文诗大奖”颁奖会在甘肃合作市举行。俞成辉、冯小林、陈昊、李新平、张小慧、牧风、卜寸丹等主办方代表,以及王跃文、唐晓渡、王幅明等数十位诗人、作家、评论家参加活动。

全国散文诗笔会是一项具有影响力的散文诗品牌活动,历届笔会汇聚了全国大批优秀的当代散文诗人。青霄小离、王长征、傅苏、杜娟、川梅、安乔子、庞娟、魏斌、袁伟、敬鸾、裴焯祥、宇剑、朵而、蔡森、邵睿、唐晓渡、王幅明等数十位诗人、作家、评论家参加活动。青霄小离、王长征、傅苏、杜娟、川梅、安乔子、庞娟、魏斌、袁伟、敬鸾、裴焯祥、宇剑、朵而、蔡森、邵睿、唐晓渡、王幅明等数十位诗人、作家、评论家参加活动。青霄小离、王长征、傅苏、杜娟、川梅、安乔子、庞娟、魏斌、袁伟、敬鸾、裴焯祥、宇剑、朵而、蔡森、邵睿、唐晓渡、王幅明等数十位诗人、作家、评论家参加活动。

赛和“中国·散文诗大奖”在活动中颁奖。“青藏之窗·雪域羚城”全国散文诗大赛由散文诗杂志社与合作市委市政府合办,于2021年上半年征稿,共收到有效稿件3265件,经过严格评选,孟甲龙、雷黑子、杨剑文、李俊功、郭辉、杨延平等29位诗人分别获得金、银、铜奖和优秀奖。“中国·散文诗大奖”由散文诗杂志社主办,经过提名和多轮评选,周庆荣、韩嘉川获得该奖项,蓝格子获得青年散文诗人奖,黄恩鹏获得散文诗理论建设奖。

活动期间召开了“新时代、新媒体视野下的散文诗发展走向”主题研讨会。诗人们走进甘南感受民族地区日新月异的变化和独特的民族文化。散文诗杂志社授予甘肃合作市“散文诗创作基地”称号。(黄 柯)

《孕育》创作座谈会在京举行

本报讯 9月13日,长篇报告文学《孕育》创作座谈会在中国共产党早期北京革命活动纪念馆(北大红楼纪念馆)举行。北京市委宣传部副部长王野霏出席并讲话。杨胜群、黄如军、康伟、李清霞、陈东捷、凌翼等与会研讨。

康伟、凌翼创作的《孕育》是一部以北大红楼为背景,描写北京的新文化运动、五四运动以及马克思主义传播、中国共产党孕育等历史大事件的长篇报告文学作品。作品以翔实的资料、饱满的激情和生动的笔触,再现了那个风起云涌的觉醒年代,追溯了中国共产党的孕育历程,揭示出只有中国共产党才能救中国的真理。

王野霏在讲话中说,深入发掘北大红楼革命实践的精神内涵,做好红色资源的宣传教育,需要更大程度发挥文学的作用。《孕育》出版后,要加强宣传推广,让广大群众从中感悟伟大建党精神、感悟党的精神之源。作为《孕育》的策划者和作者之一,康伟表示,北京是马克思主义在中国早期传播的主阵地之一,是中国共产党的重要孕育地,北京出版集团策划出版《孕育》责无旁贷。凌翼介绍了该书的创作过程。与会专家充分肯定《孕育》的策划与创作工作,并对书稿的完善提出了意见和建议。

(京 文)

“美育者,应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也”,美育是审美教育、情操教育、心灵教育,对于提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力具有重要意义。党和国家高度重视开展美育工作的顶层设计,特别是《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》(后简称《意见》)的颁布,进一步强调美育在当下社会中的重要性。目前学界越来越关注到,高校在公共美育推广中能够发挥巨大的作用。当然,美育的实践范围不该仅仅局限于校园,《意见》大力鼓励学校与公共文化艺术场馆、文艺院团合作开设美育课程,整合校内外资源开展美育实践活动。

高校与城镇艺术空间的联动

统筹整合社会资源以加强美育的落实。高校人文艺术院系系与相关科研机构拥有最为前沿的研究成果,掌握深厚的史论知识,拥有丰富的创作实践经验,是美育工作落实环节中最为有力也最为专业的有生力量。开展美育也是高校科研人员与艺术实践类人才责无旁贷的使命。高校科研机构与公共艺术空间的联动,不仅有利于提升公众的审美意识,也有利于促进高校科研单位在承担公共美育责任、落实美育实践的过程中提升自己的水平。

诚然,艺术教育不等于美育,艺术教育更强调艺术史知识的学习与艺术技法的继承与精进,而美育则是审美趣味的形塑,是人格的养成与完善。不过,尽管两者有所区隔,艺术教育依然可以作为培养审美感受力、训练审美联想力、提升审美鉴别力的有效手段。此“三力”的学习和掌握过程,必然伴随着历史文化知识的陶染,以及传统士人精神与人格的涵养。

完成高校相关关系与艺术空间的对接,利用好博物馆、美术馆、画廊等公共艺术空间,以文化沙龙或工作坊的活动方式,将教学与公众艺术教育相结合,有助于培养学生专业素养,同时提升公众的审美教育,完成文化知识的普及,弥合前沿科研与公众之间的距离。学生走出书本直面艺术现场,接受在场的熏陶;公众拥有接触新鲜前沿的研究成果的机会,避免大众媒介中非专业人士的误读与知识传递过程中层层信息的“丢包”。

目前北京、上海、成都等地已有联动实践,大多以学生社团为承办枢纽。例如,北京大学“现代艺术学会”定期组织校内同学前往当代艺术展览现场观摩学习,并围绕具体学术议题邀请校外专家在798艺术空间举办学术讲座、沙龙,组织相关专业的学生参展作品,开展实践工作坊。成都一些茶室或其他文化机构不定期举办文化沙龙,邀请四川大学、四川音乐学院等高校教师为学生和文化爱好者分享科研和创作心得,就文学、考古学、历史地理、艺术史与艺术史论等领域的特定议题展开交流。结合展览、置身于艺术现场的理论研讨,收获了不同于以往校内闭门会议的效果。

美育从来都不该是单向的自上而下的话语输出。美育工作者诚然应当为美育实践的主导者,但绝不应该是绝对的传授者,个人人格的完善是在与同仁的相处、与同好的交流中,在艺术场域与美育氛围中相互滋养而出的,是春风化雨般浸润式养成的。在去等级化的公共艺术空间中,交流更加自如,大众以未受到学术范式规训的“纯真之眼”,以其丰富的人生经验从他者视角对艺术作品或相关议题进行直感或阐释,或可为研究者提供多元视角。尤其是疫情与后疫情时代背景下,出于保障师生生命健康安全的考虑,公众到高校旁听不再可行,此时艺术机构与美学空间的纽带作用进一步凸显。

邀请分处不同艺术场域的科研工作者、艺术实践者、策展人、学生和文化爱好者交流,分享各自的实践经验、观察思考,有利于促进美育工作在不同群体中

陈福民推出文化散文集《北纬四十度》

本报讯(记者 王觅) 9月12日,“在历史面前为文学赢得光荣——陈福民新书《北纬四十度》首发式暨分享会”在北京昆仑书集举行。学者白烨、杨早与作者围绕这部作品及其创作和阅读感受展开交流分享。

北纬四十度地理带穿越了整个北中国及诸多各具特色的城市和风景,在历史演进过程中逐渐形成了不同的族群与生活方式,最终完成了不同文明类型的融合。学者、批评家陈福民目前致力于边疆史地研读与写作,他围绕一系列历史人物,写下自己对民族竞争与融合的思考,这些随笔多作为专栏文章首发于《收获》杂志。上海文艺出版社近期出版的《北纬四十度》正是这些对北纬四十度进行探究的作品的结果,也是陈福民的首部文化大散文集。与会者认为,关于北纬四十度,还有诸多有价值、有说服力的隐秘历史细节未被发现或提及,作者满怀深情

话剧《杂拌、折罗或沙拉》在京上演

本报讯 9月17日晚,话剧《杂拌、折罗或沙拉》在北京鼓楼西剧场首演。该剧是大麦Mailive厂牌“当然有戏”首部自制原创话剧,联合鼓楼西戏剧、新时代集团共同出品,也是鼓楼西剧场“1+1青年导演戏剧制造计划”重点剧目之一。

《杂拌、折罗或沙拉》由“浒墅关”“阿齐”“一个哑剧”三个独立存在而气质截然不同的故事组成,是将几个题材和形式各异的段落杂糅在一起的混合体。三个故事之间没有绝对的关联,其背后蕴藏着每个不同个体对生命的思考。正如剧名所述,沙拉的本质就是多元,而世界就像一个巨大的沙拉碗。该剧编剧、导演张慧表示,该剧把一些生活的片段作为样品,像摆盘食材

高校在美育中的纽带作用

□宋雪莹

高校应有效推进乡村美育建设

相较于高校密集、人口流动性高且拥有大量公共艺术空间的城市,乡村美育建设所面对的是完全不同的情况,应匹配以不同的落地方案。出于对发展速度的强调,在一定时期内,乡村美育让位于经济发展。但随着经济的发展,大众对于乡村审美的需求不断提升。在进行基础建设的同时,要兼顾美育建设,高校可以发挥其跨学科特色,作为不同领域资源的协调站,配合乡村基础建设完成美育工程。

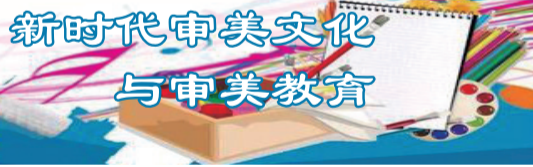
高校可借助自身平台,联合海内外高校和行业内的相关人才组成复合型专业团队,为有广大奉献热情的学生开设“乡村课堂”前来支教,吸引艺术家前来采风或邀请艺术家进行志愿墙绘,用艺术之美唤醒古老的村落。清华大学文创院在北京平谷实践的“自上而下的引导扶持与自下而上的自然生长相结合”的“乡创体系”,可以与美育工作有效联动。“乡创”工程虽以开展乡村经济运营,增强集体经济实力,提高村民收入为目标,但在实践过程中,在改变农村村貌、保护当地文化资源、营造美感生活氛围等方面同样可以作出贡献。

由于乡村往往保留着较为独特的本土文化风情,在美育工作的落实过程中,可邀请高校人文社科专家学者从非物质文化遗产保护层面入手,如发掘当地正在失落的文化遗产记忆,保护民俗故事并将之以传统艺术话语或新媒体介表现形式重塑重现等。在进行基础建设、公共空间设计时,可邀请美术、民俗学、文化人类学等学科学者加入设计团队参与设计,将视觉的艺术感、文化内涵纳入考量。四川达州宣汉县大巴山白马镇乡村建设就是一个很有示范性的案例。在公共景观营造上,参考了当地的神话、文字、民俗,起到了文化保护的功用。

借助高校科研机构的研究成果与平台,联系艺术家等专业人士,协调政府与相关单位,对乡村进行保护性开发,在进行基建的同时将美育实践纳入考量,杜绝媚俗审美或“千人一面”式的经济开发,让乡村在生活便捷、基础设施有保障的同时,依然保有乡村的特色风貌。此外,高校或相关科研单位学者可以以自身修养、专业知识,身体力行,扎根生活,投身乡村美育建设。

总之,树人是高校的神圣使命,在开展与落实美育方面责无旁贷。在美育的实施与开展中,高校扮演着极为重要的角色。它不仅承担着培养本校学生的责任,同时还应该作为纽带和中介,连接教育人才和社会公众。

(作者单位:北京大学艺术学院)

电影《我是周浩然》将公映

本报讯 9月12日,由中共青岛市委宣传部指导、青岛市即墨区委宣传部支持、青岛红影时代影视传媒有限公司出品的电影《我是周浩然》点映式在北京举行。该片以抗战英雄周浩然为原型,艺术化地再现了周浩然烈士探求革命真理、弃文从武走上抗战第一线的英雄事迹和心路历程。在映后举行的专家研讨会上,大家表示,《我是周浩然》融合革命历史片、社会问题片、青春成长片等多种类型元素,注重地方文化特色的表现,创新电影语言的表达,借助双时空的交替叙事,拓宽了革命历史题材电影的艺术形态;人物塑造上,该片在突出英雄人物传奇性的同时,注重从父子、妻儿的关系方面开掘主人公的人性蕴涵,增强了历史人物的人间烟火气和观众亲和力。该片将于9月26日在全国上映。

(余 非)