

编者按

秋风送爽，文脉隽永。昨日，烟台市散文学会于烟台文联艺术中心举办了第三期“黄海潮讲坛”暨烟台文艺大讲堂，烟台市散文学会名誉会长、《烟台散文》主编綦国瑞主讲了《关于散文写作的美学提升》，会长邓兆安主持讲座。来自各界的文学爱好者和学会会员近80人参加。本报选取讲座概要发表，以飨读者。

# 关于散文写作的审美提升

綦国瑞

什么是审美呢？美学家朱光潜讲：“美感是对形象的直觉，对形象的直观看法即审美。”我则更直白地认为：审美，最简明的概括，就是人对客观事物的直观感觉，就是对客

观事物的情感评价，非实用、非科学，是人性，是本能。人以自己的情感去评价周围的生活，就会产生美、丑、悲、喜、崇高、卑下等各种情感体验，这就是审美。但审美的水平各

有高低，审美的角度各有不同，这就与个体的审美体验与审美力的高低有关。

要写出好的散文，必须不断提升作者的审美水平与能力。

## 一、从散文创作的角度看审美

散文是重要的文学种类，它必然具有审美价值。可是怎样评判一篇散文的美学价值？往往是“萝卜白菜各有所好”，很难有个统一的标准，而且时代不同，审美观念也不同。如果不走极端、不讲特殊，大致可以分为五个层次，即形、情、意、言、构。形是指形象；情是指情感；意是指思想；言指语言；构指结构。

先说第一个层次，形象之美。文学艺术的特性是形象思维，文学唤起读者的美感，主要靠形象。文学创作要依赖形象思维，散文也是如此，需用生动的形象来传递情感与思想。同时，散文中的形象描写能增强作品的感染力，使读者更容易投入到作品的情境中，更直观地感受作品的内涵，获得独特的阅读享受和体验。作家张炜说过，散文要用形象说话。只有有了形象，才能表达作者的感情，才会使读者可见、可知、可感，才会使文章具有文学性。

第二个审美层次，感情之韵。情是写一篇散文的起因，情还是散文的血脉，贯穿于散文创作的始终。没有感情的散文是行尸走肉，是枯木朽枝。巴金曾说：“我写文章不是我有才华，而是我有感情。”峻青先生也曾当面和我说过：“小说是写人物和故事，散文主要是表达感情和思想。散文作家应该以情感为经，以叙事（说理）为纬，以独特的美的语言为追求目标来编织自己的散文。”

也可以这样认为，审美最简明的概括，就是情感的评价。人以自己的情感去评价周围的生活，就会产生各种情感体验，这就是审美所获得的体验。看到春天的花开了，感到新鲜美丽，觉得欣喜，情不自禁要拥抱大自然；看见贪官污吏受贿，感到丑恶，引起愤怒，必欲除之而后快……文学是作家以自己的情感去评价生活，作品里描写的生活都经过了作家的情感过滤、渗透和评价，这才能让读者觉得那生活不是冰冷的，是带有作家的情感体温的。

散文审美的第三个层次是意之深，即指思想。当代名家散文注重向内心深处开掘，展现独立思想。散文的思想价值体现在对社会、人生的深刻思考与洞察。贾平凹的《定西笔记》关注社会底层人民的生活，体现了对苍生的关怀和对当下社会问题的思考；张炜的《芳心似火》深入探索人物内心世界，反映出作者对人性、生命的思考，展现了散文思想的深度。读当代散文名家余秋雨、余光中、李存葆、梁衡、耿立、南帆、祝勇、史铁生、熊召政、王宗仁、朱增泉、王充闾等人的作品，总能让你掩卷而思。

散文的思想应该和关注天下、关注苍生、关注当下联系起来。近年来，有许多作家的散文给我深刻的启示。如王月鹏的《怀着怕和爱》真实地记录了城乡接合部百姓的生活现状，可以加深人们对现代中国的全面了解和思索。不少文化散文看似写的是历史事实，但关照的是现代社会现实，给人以深刻的启迪。云杉的《文化的非洲》，作者在行走中感受异域文化，同时在与中华文化进行对照中，更为深刻、更为自信地认识中华文化和中国问题。这些文章如宏大的钟声震响在耳畔，如巨大的铁柱猛烈地撞击着心房的大门，使人警醒，使人奋发。这就是散文的思想力量。

散文审美的第四个层次是言之妙，即语言。散文同其他文学作品一样也是语言的艺术，散文语言有如下几个特点：

1. 形象性。散文首先体现在它那细腻的描绘上，是运用生动的描绘，通过一幅幅图画、一个个形象，作用于读者的想象，触动心灵，使之共鸣。

2. 感情性。通过饱含感情的词语传递真挚的情感，感染读者。

3. 灵动性。散文语言还富有灵动的节奏感。它不像诗歌那样有严格的韵律和格式要求，但也会用句式的长短搭配、音韵的和谐来达到节奏的适当。

4. 哲理性。散文的语言还常常富有哲理。生活中有很多事情，看似平常，但是经过散文家的思考和提炼，就变成了充满智慧的话语。这些富有哲理的话语就像星星一样，点缀在散文的天空中，让散文不仅仅是文字的堆砌，更是思想的结晶。

5. 陌生化。就是把事物用不寻常的语言、陌生语言表达出来，赋予事物新形新意，焕新认知，得到出人意料的美感。雅各布森提出，文学性就在作家对日常语言加以变形、强化甚至扭曲，“对普通语言实施有系统的破坏”。语言陌生化也能打破常规视角，让形象鲜活且富有诗意。

散文审美的第五个层次是构之巧，即结构，也是常说的叙述策略、叙述技巧。散文结构具有形散神聚、有明晰线索、重视开头结尾等特点，这些特点有助于组织文章内容，突出主题。

1. 形散神聚。这是散文最为人熟知的结构特点，也是散文结构的核心特质。在散文创作中，“形散神聚”提供了极大的灵活性，创作者可以从多角度切入主题，同时保持核心思想的一致性”。形散在于选材和行文上十分自由、宽泛，不受拘束，既能写大事也能关注琐碎小事。所谓“神聚”，是让看似散漫的材料紧紧围绕一个中心思想或情感组织起来。这种结构让散文具有了独特的张力与深度，既自由又严谨。在结构上，要有大开大合的能力，如江河奔腾，滔滔汩汩，不可阻挡。

2. 明晰的线索。线索是散文的脉络，使得文章成为连贯的整体。线索类型丰富多样。有以人物为线索的，有以事物为线索的，有以情感为线索的，散文常以情感为纽带，将分散的素材凝聚成整体。

3. 重视开头与结尾。常言说，文章的结构应该是凤头豹尾。开头要引人入胜，以简练笔墨吸引读者进入情境，犹如凤头；结尾需升华主题或留有余味，如豹尾。

6. 色彩。指语言文本中所呈现的色彩的美。作为语言艺术的文学不能像绘画那样着色，不能像要求绘画那样要求色彩丰富，但是在一些优秀的作品中，诗人、作家仍然讲究色彩的明暗和冷暖。

7. 传神。《岳阳楼记》《小石潭记》等，之所以千百年来生生不息，传诵不止，因其写景物、人物、动物都是十分传神的。

8. 情趣。散文是艺术，艺术要用形象反映现实，满足读者的理想和情趣。

## 三、审美力的提升

要不断提升散文写作的审美能力：至少应包括感受力（观察力、感悟力）、认识力（思考力）、想象力、升华力、创造力、意志力等。

1. 感受力，包括观察力、感悟力等。从宏观上，要有敏锐的触角，准确地捕捉到有时代意义的题材，要打开思路，精骛八极，神游万仞，必须有对社会、政治、经济、民生等问题的敏感性，有大视野、大胸怀，不能只盯着眼下的那点小东西。我们所处的这个时空和时代，无论从哪个层面来看，不断地变化与不断地进步已是一种生活的常态，散文创作应与时代发生更深层联系，扎根于时代的日新月异。

从微观上，采访中要有敏锐的观察力，要把五官调动起来，全身心地去感受，细致入微。用眼睛去观察环境、形态、细节、色彩；用鼻子去嗅气味；用手去触摸，感受温度、硬度；用心去琢磨人的脾气、秉性、性格，事物之间的联系等。见山，看形态；见石，观形状、色泽；见花，嗅气味、辨花色等。看得越远越好，越深越好，越细越好。

2. 认识力，也包括思考力等。认识力至少体现在三个方面，一是对所见所闻事物的全面认识和了解；二是对事物所蕴含的思想意义的认知；三是认识力在艺术作品的表达不是概念，而是事物的本质或倾向性。文学作品就是作家认识力的表现，认识力的高低决定了写作水平的高低。

关于认识力，其实还有一个重要的问题，就是题材的选择。写文章无非是写什么和怎么写。写什么就是题材的选择。我们往往注重怎么写，其实最重要的是写什么。我们许多作者不能走出去，不是不会写，而是没有选对写什么。

我曾说过认识力是开山斧，要看你在丰富的写作题材中开出什么矿藏。

3. 想象力。在散文写作中，人们常说一句话：大事不虚，细节不拘。就是说所写的基本事实必须是真实的，但细节、场景、对话等是可以想象的，如果没有想象，就会枯燥无味，就会没有意境，也不能打动人。如余秋雨的名篇《道士塔》里，王道士发现洞穴的细节、衔着旱烟管随手翻捡的细节都是想出来的。

究竟怎样才会有充沛的想象力，我认为有几条路径可循：

一是要把概念变成意象，二是要展开联想和想象，三是移情与内摹仿。这几个方面都是从技术层面讲的，从宏观上看，由此及彼，由远及近，由今及古、由中而外等，天马行空，古今中外，天上地下，江河滔滔，想象可以无所不及。

4. 升华力。常言说，艺术是源于生活，高于生活。诗人朱相如说过，诗总要高出生活，总要比地面高那么一点点。诗是如此，散文亦是如此。现在好多作者只是忠实地描述，但这是远远不够的。关键是由实入虚，升华起来，写的是感觉和感悟。以诗的心态写作，才能打开飞翔的翅膀，给人以诗的升腾。

5. 创造力。就是要打开禁锢，扩大视野，跳出传统，写出不同。写出不同，要破除单一思维，学会丰富、含蓄、多重、模糊等；写出不同，要学会多变、变形、陌生。多变，才是艺术。

6. 意志力。从大的方面讲，要坚定写作是审美和表现美的过程，要向着这个目标坚定前行。