

现代文学常识

(一) 中国现代文学史的分期

酝酿期: 1840-1898;

发生期: 1898-1917;

发展期: 1917-1949 (现代文学的三个十年)

- (1) 1917 五四运动前夕—1927 大革命失败
- (2) 1927 大革命失败—1937 抗日战争爆发
- (3) 1937 抗战爆发—1949 中华人民共和国建立

第一个十年

第一章 文学思潮与运动

一、文学革命的发生与发展

(1) 五四新文化产生的历史背景

辛亥革命不彻底,未从根本上完成民主革命任务;社会思想领域为配合袁世凯称帝掀起复古逆流;一次世界大战爆发;中国民族工业的崛起;

(2) 五四新文化运动的主要内容

反对旧思想、旧道德、提倡新思想、新道德;

反对文言、提倡白话; 反对旧文学、提倡新文学。

两大口号: 民主与科学

- (3) 五四新文化运动在其酝酿过程中,派生了五四文学革命,它标志着中国现代文学的诞生,并成为中国现代文学的伟大开端。
 - (4) 五四文学革命发起与开展情况:

主要发起者: 陈独秀(1879-1942)、胡适(1891-1962)、李大钊(1889-1927)、 钱玄同、 刘半农、周作人等

主要阵地:《新青年》编委会成员:陈独秀、李大钊、鲁迅、钱玄同、刘半农、 沈尹默、高一涵、胡适等

《新青年》:五四文学革命的主要阵地,1915年在上海创刊,由陈独秀主编,提出了"民主"与"科学"的口号。《新青年》反对旧道德、提倡新道德;大力介绍自由平等学说、个性解放思想和社会进化论。从而掀起了五四新文化思想启蒙运动。发表于《新青年》文学革命重要文献:

- (1)1916年10月《新青年》二卷二期(通信栏)胡适率 先提出"文学革命需从八事入手";
- (2)1917年1月《新青年》二卷5期,胡适发表《文学改良刍议》,将"八事"概括为"八不主义",提出"文言统一"的主张,打出白话文和施、曹、吴现实主义作品是中国文学之正宗,正式揭开文学革命序幕;
- (3)1917年2月《新青年》二卷六期《文学革命论》,陈独秀正式提出文学革命的"三大主义": "推倒阿谀的、雕琢的贵族文学,建设平易的、抒情的国民文学;推倒陈腐的、铺张的古典文学,建设新鲜的、立诚的写实文学;推倒迂晦的、艰涩的山林文学,建设明了的、通俗的社会文学。"
- (4)1918年12月《新青年》五卷六期,周作人发表《人的文学》,提倡以人为本的人道主义文学,对胡、陈的文学革命理论具体化和深刻化;
- (5)1919年1月《每周评论》第五号,周作人发表《平民文学》,提出人的文 学应该以广大平民为主要描写对象;
- (6)1919年《新青年》六卷五号为"马克思主义专号",由李大钊主编,系统地介绍马克思主义的三个组成部分:唯物史观、政治经济学、科学社会主义。

二、外来文艺思潮的影响

理论及文学译著:

严复译赫胥黎《天演论》;严复译史妥夫人《黑奴吁天录》、《一磅肉》(莎剧);

林纾译小仲马《茶花女遗事》:鲁迅、周作人译《域外小说集》 ……

外国文艺思潮对中国现代文学的影响:

- (1) 引起文学观念的重大变化;
- (2) 对创作方法的明确意识和自觉运用;
- (3) 文学题材和主体方面的新突破;
- (4) 促进了文学题材的创新和创立:
- (5)极大地丰富了和提高了艺术描写手段。

三、新文学社团与流派

主要社团:

(1)文学研究会——1921.1在北京成立,由周作人、朱希祖、郑振铎、耿济之、 瞿世英、郭绍虞、孙伏园、沈雁冰、叶绍钧、许地山、王统照等十二人发起。

文研会主张: "文学应当反映社会的现象,表现并且讨论人生一般的问题"。会员的创作多以人生和社会问题为题材,尤其注重对社会黑暗的揭示和灰色人生的诅咒,表现新旧矛盾与冲突。创作方法上强调写实主义,故习称"为人生"派。较多受俄国和欧洲现实主义文学思潮的影响;

文研会会刊:《小说月报》、《文学旬刊》等

(2)创造社——1921.7成立于日本东京,最初成员有郭沫若、张资平、郁达夫、成仿吾、田寿昌、穆木天等。

文学主张: "为艺术而艺术"。认为作者必须忠实于自己"内心的要求"。讲求文学的"全"与"美",推崇文学创作的"直觉"与"灵感",追求文学的美感,同时也强调文学的时代使命,因而文学主张本身存在矛盾。创作方法上倾向浪漫主义。侧重自我表现,有浓重的抒情色彩。文学史习称"为艺术"派。

创作社会刊:《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》、《创造月刊》、《洪水》等。

创造社以 1925 年"五卅"惨案为界分为前后两个时期。后期因增加了李初梨、冯乃超、李一氓、阳翰笙等人,他们提出了"表同情于无产阶级"的革命文学,使创造社出现"左"倾倾向。1929 年终被当局查封。

(3)新月社——1929年成立于北京。主要成员:徐志摩、闻一多、梁实秋、陈源、胡适、余上沅等。多为英美留学生。最初开展戏剧活动 ,1925年以徐志摩为核心逐渐形成新月诗派。1926年6月之后,由于徐、闻等人陆续离京南下,新月社无形中解散。1927年,徐志摩、闻一多、梁实秋等人在上海创办新月书店,出版《新月》月刊

《诗刊》季刊,成员增加了陈梦家、方玮德、林徽因、方令孺等,形成后期新月派。新月社至1932年停止活动。

新月派是一个自由主义作家团体,受西方唯美主义文艺思潮影响较深,但对中国传统文化却比较重视。创作上倡导新格律诗,对中国新诗发展有较大贡献。

(4)语丝社——由《语丝》杂志主要撰稿人形成的同人团体。《语丝》杂志 1924年 11 月创刊,主要发表针砭时弊的杂感小品。因倡导幽默泼辣的"语丝文体"而获"语丝派"的称号。

语丝社的文学主张是提倡自由思想、独立判断和美的生活。因而积极开展社会批评和文化批评。主要成员有:钱玄同、林语堂、刘半农、孙伏园等。鲁迅是语丝派的主将。

四、五四文学创作

1、实绩:

• 小说方面一鲁迅《狂人日记》(1918/5《新青年》)《孔乙己》(1918/12)《药》(1919/5)······

黄庐隐《海滨故人》(1917)

新诗方面一郭沫若《女神》(1921/8)

胡适《尝试集》(1920/3)

沈尹默《人力车夫》《三弦》、

刘大白 《卖布谣》《田主来》、

刘半农《教我如何不想她》(1920)《相隔一层纸》《滑稽歌》《学徒苦》、

汪静之《蕙的风》、

周作人《小河》,

• 散文方面——最早五四散文由于文学论战需要,多为议论文,1920年周作人的《美文》是白话散文由议论文向抒情文演进的转折点。

抒情文(美文)代表作家——朱自清、俞平伯、冰心、周作人等;

议论文(随感录)代表作家——鲁迅、陈独秀、钱玄同、刘半农等;

• 剧本方面——胡适独幕剧《终身大事》(1919/3)、汪仲贤《好儿子》(1921)

第二章 鲁 迅

JIAXINNUO EDUCATION

一、鲁迅著作一览

小说集:《呐喊》《彷徨》;新编历史小说集:《故事新编》散文集:《朝花夕 拾》;

散文诗集:《野草》;

杂文集:《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续篇》《而已集》《三闲集》《二 心集》《伪自由书》《南腔北调集》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《集外集》《集外集拾遗》

辑录、校勘的学术著作:《稽录集》《中国小说史略》《小说旧闻钞》《唐宋传奇集》

翻译著作和作品:中长篇小说、童话 9 本,短篇小说 78 篇,戏剧 2 本,文艺论著 8 本,短篇论文 50 篇

书信:《两地书》、《鲁迅书信集》

二、鲁迅的小说

《呐喊》出版于 1923 年 8 月,共收录 1918. 4-1922. 10 创作的小说 14 篇: 《狂 人日记》《孔乙己》《药》《明天》《一件小事》《头发的故事》《风波》《故乡》 《阿Q正传》《端午节》《白光》《兔和猫》《鸭的喜剧》《社戏》

《**彷徨》**出版于 1926 年 8 月,共收录 1924. 2-1925. 11 创作的小说 11 篇: 《祝 福》 《在酒楼上》《幸福的家庭》《肥皂》《长明灯》《示众》《高老夫子》《孤独 者》《伤逝》《弟兄》《离婚》

《呐喊》《彷徨》的文学史价值:中国现代小说的开端与成熟标志

1918年5月,《新青年》第四卷第5号发表了《狂人日记》,这是中国现代文学 史上第一篇用现代体式创作的白话短篇小说,它以"表现的深切和格式的特别"(鲁 迅语)——内容与形式上的现代化特征,成为中国现代小说的伟大开端,开辟了中国 文学(小说)发展的一个新时代。 JIAXINNUO EDUCATION

三、重点作品分析:

- 1、《狂人日记》(1918年4月)
- (1) 写作背景与目的:对封建礼教"吃人"的深切感受;1918年3月钱玄同的上门 劝驾; 意在"暴露家族制度和礼教的弊害";
 - (2) 狂人形象: 披着狂人外衣的艺术形象, 是鲁迅借以表现反封建主题的艺术载体:
 - (3) 主题:揭示中国几千年封建历史是"吃人"的历史,呼吁"救救孩子";
- (4)与果戈理《狂人日记》的比较;借鉴其日记体形式,但立意更高,果戈理的终 点恰是鲁迅的起点。
- (5)对西方小说手法(如意识流)的借鉴; 日记体、第一人称的运用;
- 2、现代小说经典之作——《阿Q正传》(1921年)

《阿Q正传》成因:《晨报》"开心话"栏目的设立与孙伏园上门索稿;族中人

物行为提供了某些原始素材; "阿Q影像"的由来已久——对国民性的思考;

阿Q形象:

首先是一个不觉悟的农民典型;

其次是一个当时中国国民性劣根性的缩影,浓缩了各个层次国民共有的弱点;

再次,阿Q形象是超越国界、超越民族的,具有世界性的意义,是被奴役、被压 迫民族的共同典型。

阿Q形象的性格特点: 愚昧、麻木、无知、无赖、浅薄、欺软怕硬、妄自尊大又自轻自贱。

- "阿Q精神"的具体表现:
- (1) 自轻自贱、自欺欺人的精神胜利;
- (2)精神的麻木和惊人的健忘;
- (3) 受辱后向更弱者泄愤;
- •阿Q精神的产生: 既是半封建半殖民地社会的产物,又有着久远的社会、历史、思想根源。
- 《阿Q正传》的艺术特色
- (1) 再现典型环境中的典型性格;
- (2)披着喜剧外衣的真正悲剧;
- (3) 轻讽意味;
- 3、《伤逝》(1925年10月)
 - (1)《伤逝》的写作背景
 - (2) 子君、涓生形象及其意义;
 - (3) 艺术特色:

采用独特的"手记"形式,以涓生的第一人称和独语式抒情语言方式,强化了小说低沉、舒缓、忧伤的情感基调:

小说具有鲁迅小说少见的浓郁的抒情风格,语言追求诗化,一些抒情语句的反复运用,产生了回环往复的抒情效果,将情感层层推进;

第三章 二十年代小说

一、"五四"小说取得文学的正宗地位的原因

鲁迅的小说创作奠定了白话小说的地位:

"五四"文学革命给小说的现代化带来契机:

西洋小说的引进,是中国小说由古典形态向现代形态转型的推动力;

小说新人涌现、作品迭出、读者众多,加速了小说地位向文学中心地位的游移。

- 二、"为人生派"的现实主义小说
 - (一) "为人生"现实主义小说的特点

"为人生"现实主义小说是指 20 年代在鲁迅影响下的文学研究会和与之主张相近的未名社、语丝社成员创作并形成的小说创作潮流。这个流派在不同的时期又分为"问题小说"和"乡土小说"。

(二)"问题小说"

"问题小说"是以文研会为中坚的"为人生派"现实主义小说最早的创作潮流。 "问题小说"只是一股文学潮流,而并非一个成熟的文学流派。

JIAXINNUO EDUCATION

"问题小说"旨在"表现并且讨论一些有关人生的一般问题",题村比较广泛,举凡家庭之变、婚姻之苦、女子之地位、教育之不良乃至劳工问题、儿童问题、青年问题……都有涉及。

"问题小说"代表作家和作品

鲁迅:《狂人日记》、《药》

俞平伯:《花匠》

叶绍钧:《潘先生在难中》

许地山:《命命鸟》、《商人妇》 《缀网劳蛛》

杨振声:《渔家》、《贞女》

胡适:《一个问题》

冰心:《超人》、《两个家庭》、《斯人独惟悴》、《分》、《微笑》

叶绍钧《潘先生在难中》

叶绍钧是新文学开创期最早、最具知名度的作家之一。是"为人生"现实主义小说的代表作家之一。短篇小说创作最有成就和特色的,是描写城镇小市民知识分子灰色生活的作品。这些作品反映了小城镇教育问题,暴露了教育界的黑暗与腐败。

《潘先生在难中》:通过潘先生避难上海前后的行状,多侧面塑造了一个自私、虚伪、投机、苟安、卑琐的小市民知识分子典型形象,揭示了小资产阶级知识分子的灰色生活和心灵;

小说运用讽刺喜剧的手法,同情与讽刺兼备,辛辣而平静,暗发冷气,有鲁迅的犀利和尖刻。

艺术上,对"灰色人生"的冷静观察,融主观热情和见解于客观描写之中。结构 多变,精于布局,结尾饶有余味(为军阀歌功颂德:"功高岳牧,威镇东南")。

叶绍钧长篇小说《倪焕之》

叶绍钧唯一的长篇小说。小说通过小学教师倪焕之的命运,较完整地表现了从辛 亥革命到大革命失败这一历史时期知识分子的追求与遭遇。

倪焕之是一个理想主义者,在事业上追求"理想的教育",在生活上追求"理想的爱情"。但在严酷的社会现实面前,他所有理想都碰得粉碎。最后投身革命,但又经受不了革命的曲折,终于在苦闷、彷徨、软弱、动摇中走完了自己的人生道路。小说通过倪焕之的命运展现了20年代中国小资产阶级知识分子性格和命运。

小说标志着叶绍钧小说创作现实主义风格的成熟。《倪焕之》结构前紧后松,并不十分成功,但在 20 年代长篇小说的起步阶段,它的出现具有重要的文学史意义。可贵的是,《倪焕之》具有知识分子的自省意识,为鲁迅"改造国民性"的命题增添了

新的佐证。

(三)乡土小说(也称"乡土写实小说")

"乡土小说"是现代小说史上最早显现流派风范的小说。1923年前后在鲁迅影响下由文研会、未名社、语丝社的作家创作构成,是"为人生"的现实主义小说的一支。

"乡土小说"特点:题材上,集中表现乡村和农民命运;注重展示山川风物民风 民俗,有鲜明的地方色彩;文风大多质朴真切,隐含着乡愁意味;

三、"自叙传抒情小说"

"自叙传抒情小说"又称为"浪漫抒情小说"、"自我写真小说"、"主观型叙述小说"、"情绪小说"或"情调小说"

郁达夫小说中的"零余者"形象

郁达夫的"浪漫抒情小说"塑造了一个"零余者"形象系列,如《南迁》、《沉沦》、《银灰色的死》中的"他"、"伊人"、"Y君",《茫茫夜》、《风铃》、《秋柳》中的"于质夫"等。突出地表现了五四青年对人性解放的追求和被生活挤出轨道的"零余者"的哀怨。他们一方面深感自身的孤独与悲凉,强烈渴求个性解放,追求异性爱情与友谊,另一方面,他们又因是弱国的子民,在异国他乡备受侮辱与轻慢,内心充满屈辱痛苦。这两种情感的交织与冲突,使他们的心理出现变态。愤世嫉俗,感伤忧郁,内向而敏感,孤傲而自卑,不甘沉沦而又无力自拔——是他们的共同性格气质。

这些"零余者"形象流露出民族觉醒时期敏锐的知识者审视伤痕所产生的幻灭感和危机感,发出个性主义与自我表现、自我反省的强音。

郁达夫小说的思想内容和艺术特色

- (1)突出表现了五四青年对人性解放的追求和被生活挤出轨道的"零余者"的 哀怨。发出五四文学中个性主义与自我表现、自我反省的强音。
 - (2)鲜明地表现了爱国主义和人道主义情怀。《沉沦》中的"他"不堪忍受异

族的侮辱和欺凌而投海自尽。《春风沉醉的晚上》通过"我"与女工的友谊,表现出知识者对普通平民真诚的同情。

- (3)颓废的气息、色与欲的描写,花街柳巷、秦楼楚馆……在郁达夫的小说中占有显着的地位。《沉沦》中的自渎、窥浴,《秋柳》《寒宵》中的宿妓嫖娼,《茫茫夜》《她是一个弱女子》中的畸恋、同性恋等。一方面是受西方世纪末思潮和东方古国名士风流影响的反映;另一方面也是作者身处窒息时代而放浪形骸、愤世嫉俗的表现。
- (4)开创了现代抒情小说的新体式,在20年代形成了一个浪漫抒情小说派。该流派主要特征是:自我的写真,感伤的抒情,散文的结构和流丽清新的文笔。

第四章 20年代的新诗

一、"五四"白话新诗的第一位尝试者——胡适

胡适是"五四"白话新诗的第一位大胆尝试者。1920年他出版了《尝试集》。

二、"开一代诗风"的新诗创作

胡适《尝试集》1920; 郭沫若《女神》1921; 湖畔诗人《湖畔》1922; 汪静之《蕙的风》1922; 湖畔诗人《春的歌集》1923; 冰心《繁星》《春水》1923; 宗白华《流云小诗》1923; 冯至《昨日之歌》1925;

开一代诗风的诗集《女神》

《女神》是郭沫若的第一部诗集,也是中国现代文学第一部成熟的新诗集。它由三辑(共 56 首诗歌)组成:

《女神》的主要内容:强烈的爱国主义精神,如《炉中煤》;

大胆的破坏、创造、叛逆精神,如《凤凰涅槃》《天狗》;

"自我"的颂歌,如《天狗》、《湘累》、《春潮》;

崇尚自然、赞美劳动,如《地球,我的母亲》;

诗人早期的社会理想,如《凤凰涅槃》《女神之再生》

《女神》的艺术特点: 浓郁的积极浪漫主义色彩、雄奇奔放的风格:

具有无比生命力和创造力的抒情主体; 诗歌形式上的绝对自由和绝对自主;

《女神》无可替代的文学史地位: 开白话诗先河, 开一代诗风。

- 三、新诗规范化与前期新月派的创作
- 1、新月诗派

新月诗派在 20 年代现代诗坛有着重要影响和地位。新月诗派主要人物:徐志摩、闻一多、饶孟侃、刘梦苇、胡也频、朱湘、卞之琳等人。

新月诗派的诗歌主张

- ①反对感伤,反对放纵,主张理性和节制。着意于主观情绪的客观化。
- ②要求艺术的"和谐"与"均齐",强调诗人带着镣铐跳舞——追求诗歌的格律。
- ③形式上主张"三美":绘画美、建筑美、音乐美。

新月诗派以理性节制情感的理论和"三美"主张,在诗歌界掀起了一场新格律诗运动。

• "新月诗人"——闻一多

闻一多的诗作

(1) 诗集《红烛》,写于1920-1922,1923年出版。

内容: 歌唱爱情; 描摹、歌咏自然; 个人矛盾与痛苦; 爱国主义情感的抒发及美好未来的憧憬。

代表作:《太阳吟》《孤雁》《忆菊》《红烛》

(2) 诗集《死水》,写于1923-1927,1928年出版。

内容: 抒发爱国主义情感; 表达对黑暗现实的诅咒。

代表作:《死水》《一句话》《发现》《我是一个中国人》《荒村》《洗衣歌》

• 新月诗人——徐志摩

诗歌创作

前期:《志摩的诗》1925;《翡冷翠的一夜》1927;

大多具有比较积极的思想意义,一定程度上反映了五四时代精神。艺术上格调清新健康。具体表现在两个方面:一是追求光明与自由的理想。二是抒唱爱与美的追求。如《雪花的快乐》、《沙扬娜拉》等。

后期:《猛虎集》1931;《云游》1932;后期诗歌情况较复杂,大致三种诗:

- A、不乏积极进取的篇章(如《拜献》);
- B、描写男女之间感情、戏逗、调笑,格调不高(如《别拧我,疼》);
- C、大多诗作笼罩着伤感、失望、悲哀、颓唐的情绪,如《再别康桥》、《我不知道 风是在哪一个方向吹》。 艺术特色
- ①构思精巧,意象新颖。如《雪花的快乐》,以"雪花"自比,那飞扬的雪花的意象, 传达了诗人执着于真挚的爱情和美好理想的心声。
- ②韵律和谐,富于音乐美。如《雪花的快乐》中"飞扬"的连用。《再别康桥》中三次"轻轻的"回环反复。
- ③章法整饬,灵活多样。《再别康桥》每节四行,隔行押韵。如《沙扬娜拉》
- ④词藻华美,风格明丽。如《秋月》《再别康桥》

第五章 20 年代散文

朱自清散文的两大特色

(1) 长于抒情

重情是朱自清散文最主要的特色。朱自清的文学活动从新诗开始,诗的重情特征 影响了他的散文创作。朱自清的许多写景名篇都是融情入景,以情见长。他的散文描

摹世态,则怀人抒情;写景状物,则融情于景;议论说理,则以理蕴情。总之,无论叙事、记人、写景还是说理,都贯注一个"情"字。如代表作《背影》《荷塘月色》等。

朱自清的"情"有着丰富的审美内涵:或朴素,或丰腴;或庄重严肃,或诙谐幽默;或忧郁惆怅,或积极进取。"情"字可以折射出朱自清的精神世界、人格意趣、文化教养、社会观念、审美品格。

(2) 长于写景

擅长写景是朱自清散文的另一大特色,如《桨声灯影里的秦淮河》《花塘月色》《绿》等名篇,都表现出写景状物,观察细致的特点,仿佛国画中的工笔画。朱自清写景特色是描形、摹声、敷色、设喻、拟想,情景交融,面面俱到,一笔不苟,富丽典雅,将人们眼中见、心中有、却笔下无的景色闲闲叙来,细细描出,营造出情、理、趣、景融为一体的艺术境界。

朱自清的写景散文常引古典诗文,成为散文中的警策之处,造成一种"诗中有画,画中有诗"的意境。

JIAXINNUO EDUCATION

冰心的"小诗体"散文

冰心(1900-1995),现代重要散文家,"美文"代表作家之一,散文以表现和歌咏母爱、童心、大自然为基本主题,反映出女性作家的思维特点和风格特色,有较高的艺术成就。

"真善美"是冰心的艺术追求,散文内容上很少有人物、有故事、有情节,而有的只是一缕情思、一种挚情、一点感喟、一种思念或哲思。散文风格上少写实多写意,追求空灵和缠绵的意趣,富于诗情画意。

冰心散文行文随意,较少结构的羁绊,但不同于徐志摩的自由无羁或周作人的舒徐自如,那是一种"半严谨的自由和有引导的飘逸"。文意上既受到西方文化影响,又受到东方古典文化熏陶,经过独特的艺术处理,形成一种独特美妙的韵味,清丽、

飘逸、纯净、美好,深得读者喜爱。

第六章 20 年代的戏剧

20世纪初,梁启超(1873-1929)首先倡导戏剧的改革,他从伏尔泰戏剧对法国社会的影响,认为戏剧对社会进步有着举足轻重的作用,率先提出了以戏剧改造社会的观点。

20 年代戏剧作家和作品

(1) 洪深(1894-1955):

与欧阳予倩、田汉合称为"中国话剧三大奠基人"。1922 年学成回国后创作剧本《赵阎王》(9 幕剧)和电影文学剧本《申屠氏》;1923 年参加戏剧协社,任排演主任。1924 年排演王尔德(英国著名戏剧家)名剧《少奶奶的扇子》1926 年组建"复旦剧社",曾导演名剧《女店主》《寄生草》《西哈诺》等。1928 年参加以田汉为首的富有革新精神的"南国社",导演了《莎乐美》《卡门》,并参加《名优之死》的演出。

洪深的代表作品是 30 年代有"农村三部曲"——《五奎桥》、《香稻米》、《青 龙潭》。

(2) 欧阳予倩(1889-1962):

湖南浏阳人,笔名春柳,从文明新戏舞台走向话剧之路,中国话剧三大奠基人之 一。

五四运动以前曾写过《运动力》《神圣之爱》《秋海棠》《浮云》等新剧。1921年参加民众戏剧社,1922年加入上海戏剧协社,并创作《泼妇》《回家以后》两部独幕剧,明显受到易卜生《玩偶之家》影响。20年代代表剧作是《潘金莲》,对潘金莲形象进行了大胆的重塑,突出了潘金莲被侮辱、被损害而致扭曲的性格。1926—1927年,为影剧公司执导过《玉洁冰清》《天涯歌女》等电影。1929年写下独幕话剧《车

夫之家》《小英姑娘》,表现城市贫民生活的苦难。

(3)丁西林(1893-1974):

中国现代喜剧的主要奠基人和开拓者。1923年创作《一只马蜂》,以家庭婚恋纠葛暴露和轻讽社会现实,机智幽默含蓄的喜剧风格受到关注和好评。此后连续发表《亲爱的丈夫》《酒后》《压迫》等。

《压迫》是丁西林早期喜剧的压轴戏,思想进步,结构精巧,语言幽默俏皮,人物性格生动,被洪深赞为当时"喜剧中的唯一杰作"。

第二个十年

第七章 30 年代文学思潮

1、基本概念

30年代文学也称现代文学第二个10年(1928-1937年)是第一个十年文学的继承和发展。

JIAXINNUO EDUCATION

- (1)1927大革命失败一左联成立前,是无产阶级文学的倡导期。
- (2)1930-1936年,左联成立-左联解体。
- (3)1936年春-1937/7抗战爆发,文学的转折过渡期。

2、"左联"概况

"左联"全称"中国左翼作家联盟"。1930年3月成立于上海。主要成员有郭沫若、郁达夫、茅盾、冯雪峰、柔石、沈端先、冯乃超、李初梨、蒋光慈、田汉、阳翰笙、丁玲、冯也频、姚蓬子等。

"左联"的文学活动及主要功绩

(1)创办了许多有影响的文学刊物,如《拓荒者》(蒋光慈主编)、《北斗》(丁玲主编)、《文学导报》(创刊号名《前哨》)、《萌芽》月刊(鲁迅、冯雪峰

- 主编)、《十字街头》(鲁迅主编)。续办了左联成立前的《创造月刊》《文化批判》 《太阳月刊》等刊物。
 - (2)翻译、介绍、传播和运用马克思主义文艺理论。
- (3)加强与世界无产阶级文学运动的联系,设立了国际文化研究会,积极输入 苏联左翼作家和西方进步作家的作品。如高尔基《母亲》,法捷耶夫《毁灭》,绥拉 菲摩维支《铁流》,肖霍洛夫《被开垦的处女地》和辛克莱《屠场》,雷马克《西线 无战事》等。
- (4)推进文艺的大众化。设立文艺大众化研究会,并将"文学的大众化"作为建设无产阶级革命文学的"第一个重大问题"。1932年7月,发表讨论如何对民族文化进行批判继承、如何创造新的民族形式,以克服五四新文学中所存在的脱离大众的"欧化"倾向等问题。鲁迅主张用"拿来主义"将外来文化与民族传统统一。这标志着中国现代文艺思想发展史上,在如何对待中外文化遗产的基本理论上的重要突破,对现代文学的现代化与民族化发展具有积极影响与意义。
 - (5)提倡革命现实主义(社会主义现实主义)创作方法。

第七章 30年代著名作家

一、茅盾

- **茅盾,**浙江桐乡乌镇人。原名沈德鸿,**字雁冰**,小名燕昌。父亲沈永锡,前清秀才。
 - (1) 文学创作的初始过渡期(1927-1931)
- "蚀三部曲": 《幻灭》《动摇》《追求》(1927-1928)
- 《野蔷薇》(短篇集,1929)《虹》(1929);《路》(1931);《三人行》(1931); (2)文学创作的鼎盛期(1932-1937)

《子夜》(1932);

"农村三部曲":《春蚕》《秋收》《残冬》(1932-1933);

《林家铺子》(1932);

《多角关系》(1937)

(3) 文学创作的动荡期(1937-1949)

小说:《腐蚀》(1941)《霜叶红似二月花》(1941-42)散文:《风景谈》《白杨礼赞》;戏剧:《清明前后》(唯一剧作)

长篇小说《子夜》

(一)《子夜》的构思与成因:

《子夜》命题的含义:

子时:指深夜 23²01 时之间,正是黎明前最黑暗时候,同时,也是曙光在前光明即将到来的时候;

(二)《子夜》的情节结构

《子夜》的情节在1930年5-7两个月的时间里展开。人物繁多、容量巨大,视野开阔、布局恢宏、严谨、缜密,具有大家风范。 EDUCATION

《子夜》结构特点:

- (1)头绪纷繁、重心突出。全书以吴荪甫为矛盾冲突的轴心,辐射出各种人物和事件。内容庞杂但中心人物突出;线索纷繁但主次分明;波澜起伏但有条不紊。
- (2) 网状结构,宏大严谨。小说开篇便通过吴老太爷的吊唁仪式把重要人物及 其关系和盘托出,迅速构成一个复杂的人物关系网络,设下情节因果关系的伏笔,从 而经纬交汇地构建起《子夜》的"网状结构"。
 - 2、吴荪甫形象的塑造

作者将其置于五组矛盾纠葛中进行刻画,立体地展示了吴荪甫性格的多个侧面:

- (1)吴荪甫与赵伯韬的矛盾——刻画其反帝意识、事业雄心、进步的一面;
- (2)吴荪甫与封建地主阶级的矛盾——反映新生资产阶级与没落封建地主阶级

相比, 其顺应时代潮流的先进性:

- (3)吴荪甫与同行资本家的矛盾——反映资产阶级大鱼吃小鱼的阴险、贪婪、凶狠本性;
- (4)吴荪甫与工农群众的矛盾——表现其剥削阶级反动的一面,反映出民族资产阶级的两重性; (5)吴荪甫家庭内部矛盾——表现吴荪甫刚愎自用、专横跋扈的性格特征。

3、吴荪甫形象的意义

《子夜》通过吴荪甫这一形象,艺术地表现了中国民族资产阶级的现实生存境遇,并通过他的悲剧命运反映了中国社会的现状:中国并没有走上资本主义道路,而是在帝国主义买办资本的入侵下,更加殖民地化了(回击托派"中国已经走上资本主义道路"的谬论)。

同时,通过吴荪甫这一形象,深刻揭示了民族资产阶级的两重性本质,透视了民族资产阶级的必然命运。

吴荪甫的形象为中国现代文学人物画廊增添了不可多得的新的成功典型。

(四)《子夜》的艺术成就

《子夜》是现代文学史上最具艺术价值的长篇小说之一,成就巨大。

小说不仅创造了吴荪甫这样的典型人物,为现代文学人物画廊提供了不可多得的 典型形象,而且创造了提供这些人物活动的典型环境侧重反映了大都市的上海不仅是 一个花花绿绿、醉生梦死的世界,更突出刻画了上海"十里洋场"、"冒险家乐园" 的特质,揭示了当时上海的殖民化国际买办市场的本质和内幕;

小说继承发展了古典小说的经验和传统,同时汲取了外国现代小说艺术的手法和 经验,在人物的刻画(肖像描写、心理描写、细节描写)和服务于人物的景物描写等 方面都有所建树;

小说结构严谨恢宏,尽管小说头绪纷繁、人物众多,但重心突出、主次分明、疏

密相间、波澜起伏。小说采取的经纬交汇的网状结构,对突出人物关系、埋设情节伏笔,起到了很好的作用。

小说表现人物时,很注重人物个性、身份、修养等特点,人物语言鲜明生动富于 个性化,在当时小说界可谓佼佼者。

二、老舍

老舍(1899、2、3-1966、8、23),原名舒庆春、字舍予,满族人。

老舍一生共创作 14 部长篇小说,70 多篇中短篇小说,30 多部剧作, 中长篇小说:《老张的哲学》《二马》《赵子曰》《小坡的生日》《猫城记》《离婚》《牛天赐传》《骆驼祥子》《月牙儿》《蜕》《火葬》《四世同堂》《正红旗下》等

短篇集:《赶集》《樱海集》《蛤藻集》《微神集》《火车集》《贫血》《老舍幽默诗文集》等

剧本:《残雾》《张自忠》《面子问题》《龙须沟》《茶馆》等。
(一)文化批判视野中的"市民世界"

现代文学史上,很少有作家像老舍这样执著地描写"城与人"的关系,他以众多的小说构筑成了广大的"市民世界",几乎包罗了现代市民阶层生活的所有方面,显示了老舍对这一阶层生活百科全书式的知识。

老舍笔下的市民形象

在老舍的"市民世界"中,活跃着各式各样的"市民"形象:

老派市民:他们虽为城里人,但仍然"乡土",身上负载着沉重的封建宗法思想包袱,人生态度与生活方式传统、保守、封闭。老舍通过揭示这些人物的精神病态,对北京文化乃至传统文化中消极落后的方面进行了批判。如《二马》中迷信、中庸、马虎、懒散的老马;《牛天赐》中的牛老四;《四世同堂》中的祁老太爷、祁天佑、祁瑞宣;《离婚》中的张大哥等。

新派市民: 老舍与许多同时代作家不同的是, 在批判传统文明落后面的同时, 对外来

的西方资本主义文明持非常谨慎、以至排拒的态度。这种态度表现在他对"新派市民" 形象的漫画式描写上,如《离婚》《牛天赐》《四世同堂》中出现的一味逐新求洋而 丧失人格的堕落人物,其中既有蓝小山、丁约翰之类的西崽,也有张天真、祁瑞丰、 冠招娣等一类胡同纨绔子弟。老舍在表现这类人物时,语言诙谐、手法刻薄,突出他 们的荒唐、浅薄与可笑。

正派市民:与老派和新派市民形象系列相比,老舍笔下又出现了正派或理想市民的形象,显然,老舍在描绘城市资本主义化过程所产生的文化变异与分裂的图景时,并没有放弃对理想的追求。反映了老舍探索文化转型的出路、注重创作的社会教化功能的创作特点。这类人物有《老张的哲学》中的赵四,《二马》中的李子荣,《赵子曰》里的赵景纯,《离婚》里的丁二爷等,都是侠客兼实干家式的人物,他们大都以"理想市民"的狭义行动为善良百姓锄奸,从而获得"大团圆"式的戏剧结局。还有《四世同堂》中的天佑太太、韵梅两位普通家庭主妇,平日里整天操心老人孩子、油盐酱醋,但民族危难一旦降临,她们就立刻挺身而出,坚毅沉着,显示出优秀的市民素质。同样,诗人钱默吟战前赋闲苟安懒散,战争打破了宁静生活,儿子的牺牲更唤起了他的民族自尊与战斗勇气,危难使他蜕变成了另一个人。这类正派人物的出现显示了老舍瞩望未来的信心。

《骆驼祥子》:对城市文明病于人性关系的探讨

老舍笔下除了老派、新派与理想市民集中形象系列,还有一类占有重要位置的人物系列是城市底层贫民形象系列,如祥子、老马、小崔、老巡警、拳师沙子龙、剃头匠孙七、妓女小福子,艺人方宝庆和小文夫妇等。这个形象系列集中体现老舍与下层人民深刻的精神联系。如果说对老派、新派市民的描写充满通俗喜剧的主调,那么,刻画城市贫民形象的作品则具有浓郁的悲剧性色彩。《骆驼祥子》就是这类作品的代表作。

《骆驼祥子》是老舍写作的一个高峰。小说的成功不仅在于它真实地反映了旧中

国城市底层人民的苦难生活,揭示了一个破产的农民如何城市化,又如何被社会抛入流氓无产者行列的过程,以及这一过程中所经历的精神毁灭的悲剧。进一步探究还会发现,小说还具有更深刻的意蕴,那就是对城市文明病与人性关系的思考。作品表现了一个来自农村的纯朴的青年农民在现代城市文明病中发生的道德滑落和心灵腐蚀的故事。

故事缘起于 1936 年春,老舍从朋友处听到两个关于人力车夫的故事,引起创作冲动,遂决定将一个外号"骆驼",名叫祥子的车夫作为长篇小说的主人公,来表现城市下等人的生活,意在"写出个劳苦社会"。

1、祥子形象

样子的性格是变化的,充分体现了现代文明病对人性的扭曲侵害。起初,样子是诚实善良、勤劳刻苦的,虽然性格内部不乏自私狭隘、目光短浅的一面,但样子是年轻而富于活力的。小说强调了样子性格中突出的"要强"和"韧性",他希望摆脱形形色色的人身依附关系,做一个拥有"自己的车"的"自由洋车夫"。然而,在历经三起三落的苦苦挣扎之后,祥子终于冷了"要强"的心,沦落成一个他平日最看不起的"车夫样的车夫"。

小说开始时,18岁的祥子那样有生气,到作品的结尾,他吃喝嫖赌,掏坏、打架、占便宜、乃至出卖人命,他混在出殡的队伍里,低头驼背,"口中叼着捡来的烟卷头儿,有气无力地慢慢地蹭"。这时的祥子只有26岁。在社会的重压之下,祥子终于向命运屈服了。

祥子形象的意义:

- (1)由理想的祥子被腐败的环境锁住而不得不堕落,他向命运挑战最后却不得不向命运屈服。祥子的悲剧反映了城市下层劳动者的深刻悲剧,让人们看到恶劣的社会如何毁掉了一个人的全部的人性。
 - (2) 祥子被物欲横流的城市所吞噬,自己也成为那城市丑恶风景的一部分,小

说解剖了构成城市环境的各式各样人物的心灵,揭示了文明失范如何引发"人心所藏的污浊与兽性"。

(3)样子形象的深刻社会意义还表现在,他的道路表明了小生产者的个人奋斗是解救不了自己的。

2、虎妞

虎妞是小说中刻画极为成功的、复杂的又一个艺术典型。她相貌丑陋、举止粗鄙,大龄未嫁,像一个正常女人一样渴望有自己的婚姻生活,视祥子为猎物。当然她对祥子的感情虽然有变态的一面,但也有真诚的一面。在生活中她的行为常常具有喜剧的色彩,但是它又是一个悲剧性的人物。虎妞形象的两面性在于,一方面她是刘四盘剥车夫的帮手,属于剥削阶级的一员;另一方面,他又受到刘四的钳制,耽误了青春,也是受害者。

虎妞的性格,也有两面性,她喜欢吃喝玩乐,游手好闲,却不乏善良和同情心,对祥子既有真情又不乏占有欲,对爱情的追求中,不乏真诚又伴有明显的变态心理。作家对她的描写也是既同情、又鄙夷。

《骆驼祥子》的艺术成就:

- (1)人物形象和主题的深刻社会意义。揭开了底层市民社会的帷幕,揭示了小 人物的生存境遇和命运。
- (2)精彩的心理描写,深入人物的内心世界,多方面、多层次地展示人物心灵世界的微妙变化。

老舍作品的"京味"与幽默

"京味":老舍作品最引人注目的就是"京味"。 "京味"首先表现为取材上的特色。老舍笔下的大小杂院、四合院、胡同和市民凡俗生活场景,还有那构成古城景观的各种职业活动。

幽默艺术: 老舍性情温厚,写作姿态也较为平和。他的创作富于幽默意味,即便是"骂

世"也是取一种"笑骂"姿态。他的幽默带有北京市民特有的"打哈哈"性质,既是对现实不满的一种以"笑"代"愤"的发泄,又是对自身不满的一种自我解嘲,用老舍自己的话说,就是把幽默当作生命的润滑剂。

三、巴金

巴金,原名李尧棠,四川成都人,祖籍浙江嘉兴,中国香港中文大学荣誉文学博士,中国作家、社会活动家、无党派爱国民主人士,被誉为"二十世纪中国文学的良心"。

《爱情三部曲》:《雾》《雨》《电》

《雾》《雨》《电》仍然以革命加恋爱为题材,侧重表现小资产阶级知识青年的 反抗、追求和苦闷,可以说是《灭亡》、《新生》的延续,不同的是,《爱情三部曲》 更真实生动地塑造了一群思想性格各异的知识青年形象:如雾似水性格的"多余人" 周如水;市里堕落的洋派青年张小川;不满现实又找不到出路的吴仁民,以及与之相 对的近乎完美的新女性李佩珠·····。

小说以爱情作为小说的连续性表现主体,表现了青年人一方面渴望自我解放、另一方面又不能摆脱封建旧势力的束缚;既刻画了他们的挣扎奔突反抗,又写出了旧世界是如何断送青年的幸福的。

《寒夜》巴金后期创作

《寒夜》:写成于1946年底,是最能代表巴金后期小说创作的一部长篇力作。与前不同的是《寒夜》题材构思纯属虚构。作品描写一个自由恋爱组合的知识分子家庭如何在现实生活重压下破裂的悲剧。在这个描写"生活在寒夜里的小人小事"的故事中,有青春的消逝,理想的破灭,生活的艰辛,人性的扭曲,还有中年的困顿与悲哀……小说道出了乱世人生的悲哀。

悲剧发生在抗战后期的重庆。主人公汪文萱、曾树生是一对受过大学教育和西方 新思想熏陶的夫妇,他们在个性解放的信念下结合,又共同追求过"教育救国"的理

想,但汪文萱很快在严酷现实面前变成一个体弱多病、胆小懦弱、逆来顺受的小公务员,身心病态。在经济和精神的重压和母亲与妻子无休止的矛盾中他受尽煎熬终于耗尽生命。小说表面写家庭矛盾,实际上反映的是社会腐败问题。

汪文萱、曾树生的悲剧,是处于黑暗现实中而又追求个性解放的知识分子的现代 知识分子精神被摧残、肉体被吞噬的悲剧,此中虽有其自身的思想性格弱点,但归根 到底是社会的悲剧。

《寒夜》真实细腻地刻画了战乱年代普通知识分子苦难生活的真实图景,故被赞为"平民的史诗"。可以说《寒夜》是巴金继《家》《憩园》之后的后的又一部高水平发挥的作品。

《激流三部曲》(《家》《春》《秋》)

《激流三部曲》描写的是 1919—1924 年间中国一个大家庭里涌动的一股生活的激流:

一方面随着封建宗法制度的崩溃, 垂死的封建统治力量疯狂地吞噬着年轻的生命, 另

JIAXINNUO EDUCATION

一方面深为革命潮流所吸引的青年一代开始了觉醒、挣扎与斗争的悲壮历程。

代表作《家》

《家》写于 1931 年,是《激流三部曲》中成就最高、影响最大的一部小说。它标志着巴金在最严格的程度上接受了现实主义的创作方法,同时也标志着巴金创作风格的成熟。

《家》的成功奠定了巴金在现代文学史上的大家地位。

《家》描写了一个正在崩溃的封建大家庭的故事,取材于巴金自己的家族,小说中人物、故事、细节、生活习俗大都来自真实。

1. 小说成因:

- (1)处女作《灭亡》的成功;
- (2) 巴金所生活的大家庭为小说提供了丰富素材:
- (3) 耳闻目睹生活中许多年轻可爱生命横遭摧残的事实;

2. 《家》的多重主题

- (1)礼教吃人——"礼教吃人"是小说的突出主题。封建礼教是导致年轻一代悲剧的重要原因,小说中,觉新与梅(钱梅芬)与瑞珏、觉民与琴、觉慧与鸣凤,他们之间从恋爱到婚姻的情感纠葛,乃至梅的远嫁病死、瑞珏的难产而死、鸣凤的投湖自尽,以及婉儿逼嫁被迫害而死,都深刻展示了封建礼教对年轻一代、尤其是女性的蹂躏和摧残。这些女性身份、地位、性格、遭遇各不相同,但结局却是一样,都是被封建礼教迫害而死,她们的悲剧命运深刻揭示了千百年来生活在礼教阴影下的女性的共同命运。
- (2)旧制度的崩溃——从《家》中也可以看到,无论如何旧制度已开始崩溃, 表面凶狠而内里衰败,它可以吞噬弱者,却无法再压制反抗者。
- (3) "作揖哲学"的破产——巴金说:《家》里唯一"真实的人物"是他的大哥(觉新形象)。他是被"作揖主义"和"无抵抗主义""活生生断送了的"。通过觉新的命运,巴金告诉读者,在与反动封建势力的抗争中,一味的妥协、忍让是不足取的。小说以悲剧人物的命运从反面暗示了抗争是唯一的出路。
- (4) "叛徒"的呐喊——觉慧是黑暗沉闷的高家的亮点,是一股冲撞的激流,给腐朽没落的高家带来一丝生气。小说大胆热情地刻画了这位幼稚而大胆的叛逆者。可以说,觉慧形象寄托着巴金的理想,在他身上,使人们看到被"五四"唤醒的一代新人的身影。

3. 觉新形象

觉新是一个具有双重性性格的人物形象,也是《家》中写得最为成功的一个艺术 典型。作为新文学史上"软弱动摇型"的典型代表,中国的"多余人"的代表,他的 艺术魅力不容低估。

觉新心地善良、思想进步、聪慧好学,对未来曾经有着美好的憧憬。但由于他是 高家的"长房长孙",于是他被迫承担起维护这个大家庭的重任。现实和理想的冲突

造成了觉新性格的双重性。小说正是通过觉新这种人格的被迫分裂塑造了一个在专制主义重压下病态的痛苦灵魂,同时也控诉了大家庭制度对人性的戕害。

- (1)觉新是一个在封建家庭和旧礼教毒害下的悲剧的典型。他受过五四新思想的影响,有认识,但又背负着旧家庭旧礼教旧意识沉重的"十字架",从而养成他委曲求全懦弱顺从的性格。他的最大的反抗也只是支持觉慧出走。
- (2)觉新的性格是封建等级制度和封建传统观念毒害的产物,正是由于这种双重毒害,使觉新养成了逆来顺受,事事退让的心理。觉新身上表现出在封建专制主义重压下我们民族的懦弱苟且的国民性。
- (3)觉新的性格反映了新旧观念的冲突。觉新的动摇,表现了他内心的矛盾与冲突,这是传统民族心理的积淀在现代民主思想冲击下的痛苦挣扎。因此觉新的内心冲突体现了一定的历史深度。
- 4. 《家》的艺术成就
 - (1) 反映生活的深广度与主题的深刻性。
 - (2) 塑造了一系列栩栩如生的人物。XINNUO EDUCATION
 - (3) 洋溢着摧毁旧世界的激情。

四、沈从文

边地湘西的"歌者":沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人,汉苗混血儿。沈家乃当地名流,沈从文自幼入私塾学习,但常逃学,耽于幻想。在战乱频繁、政权更迭、经济凋敝中,沈家逐渐衰落。沈从文 14 岁按当地习俗加入湘西土著部队,直至 20 岁离开,行伍期间饱览生活的残酷,这为后来的创作奠定了基础。

沈从文主要作品

主要作品有: 1928 年《山鬼》《阿丽丝中国游记》《篁君日记》; 1929 年《呆官日记》《神巫之恋》; 1930 年《旧梦》; 1931 年《龙朱》; 1932 年《虎雏》; 1933 年《凤子》《月下小景》《媚金,豹子与那羊》《阿黑小史》; 1934 年《边城》《记

丁玲》; 1935年《八骏图》; 1943年《阿金》《长河》;

描绘和歌咏湘西生活的篇章却充分展示了沈从文的文学成就。在他笔下为我们构筑了一个充满传奇色彩、人文美感的湘西世界。

这方面的题材还可以分成两类: (1)以浪漫主义、理想主义手法创作的一系列传奇故事,如《龙朱》《媚金·豹子和那羊》《神巫之爱》和《月下小景》等。(2)以现实主义原则或比较写实的方法描述的湘西社会生活。如《边城》《萧萧》《柏子》《牛》《丈夫》《贵生》《雪晴》和长篇小说《长河》等。

第八章 30 年代左翼小说

- 1. 代表作家和作品:
- 柔石(1902-1931):

《二月》(萧涧秋、陶岚、文嫂)主题:证明在强大的中国封建主义习惯势力面前,个人奋斗、人道主义理想的碰壁。从一个侧面表现了大时代下知识者的徘徊与倒退。艺术:细腻的心理描写与深沉的抒情风格。

《为奴隶的母亲》(春宝娘)主题: 动人地写出中国普通农妇真实的灵魂和她对自身命运习以为常的深刻悲剧。艺术: 朴素、平易、内在的笔力。

• 丁玲 (1904-1986)

丁玲原名蒋伟,字冰之,出生于湖南临澧,毕业于上海大学,中国现代作家、社会活动家,中共党员。丁玲是"五四"后第二代善写女性并始终坚持女性立场的作家。

《莎菲女士的日记》(莎菲、凌吉士)

是一部日记体裁的小说,是中国文学史上第一次对女性思想进行艺术表达的作品。 也是丁玲早期作品里小资产阶级叛逆、苦闷的知识女性中最重要的典型。通过莎菲的 背叛、追求、幻灭、彷徨、矛盾。反映出历史投射在一部分知识青年身上的时代阴影: 带有病态的反抗。艺术:细腻、大胆而又感情饱满的人物复杂心理刻画。是郁达夫所 开创的描写知识分子"时代病"的自我伤感小说的总结与结束。

《水》:以1931年波及十六省的特大水灾为题材,描写农民觉醒、反抗的群像。 缺点:缺乏真切感受的生活,放弃了对个别典型的刻画。

《母亲》以作者的母亲为原型,写出封建大家庭的崩溃与没落,写出辛亥革命第一代新女性叛逆、坎坷的不平道路。从一个家庭的侧面表现整个时代的变迁。

艾芜 (1904-1992)

《南行记》以一个漂泊者十知识者的眼光观察并叙述边疆异域特殊的下层生活,刻画出各式各样具有特殊命运的流民形象。

艾芜小说的贡献:用特异的边地人民传奇生活为题材,开拓了现代文学反映了现实的新领域:在左翼革命现实主义流派之内,发展起一种充满明丽清新的浪漫主义小说。

• 萧红(1911-1942)

《生死场》:展示了"九•一八"事变前后东北北部农村市镇的生活图景,描写了一群坚韧地挣扎着的农村妇女和她们的命运。(王婆、金枝、月英等)

特色:并不正面描写抗日战争,也不精心结构故事,但却写出了北中国农村生活的沉滞、闭塞,及这种生活对民族活力的窒息。

思考:这一方浸润着血污的黑土,乃是人的永劫轮回的"生死场"。

《呼兰河传》:写出了作者记忆中的家乡,和这个小城镇单调的美丽、人民的善良与愚昧。

文化含量:描写了故乡人民的生活方式=无生活方式一吃、睡、劳作,像动物一样生生死死,没有生活的目标,也没有过去和未来。表现了传统落后文化对人的戕害以及对中国社会的滞阻。还表现了作者关于生与死、空间与永存、时间的永动等生命的体验。

文体创新:创造了一种介乎小说与散文、小说与诗之间的新型小说样式。现实与回忆、现实与梦幻、成年与童年自由转换;忧郁感伤但没有郁达夫式的病态,明丽凄婉,又不乏英武之气。

2. 左翼小说的特征

逐渐摆脱了初期的"唯物辩证法创作方法",力图把政治倾向性与艺术真实性较好地结合起来。

开始以革命现实主义的创作方法,努力塑造典型环境中的典型人物。

开始体现创作个性,造成小说风格的多样化。

在文体方面作出了突出的贡献:

- A、强化了社会小说文体;
- B、对小说文体的多方面探索。

对小说的抒情性质、讽刺、心理等性质进行了大胆的试验。

第十章 张恨水等言情写实小说的俗雅融合

张恨水是30年代社会言情小说的集大成者。是现代通俗文学的大家。代表作:

《金粉世家》、《啼笑姻缘》、《丹凤街》、《八十一梦》等。

- 一、张恨水对章回小说体式的改革
- 1. 张恨水的文学观念:在张恨水的文学观念里,一方面始终不放弃章回小说的形式和通俗文学的娱乐性另一方面他又清醒地认识到旧章回体难能负起文艺所给予的使命。所以他便采取了立足章回而又不断拓宽其功能的立场。

他注意章回的回目格式的变化,他在尝试言情以外的武侠、侦探、历史、讽刺、 幻想、荒诞等各种写法,从而把章回体调适为一种能容纳不同时代的题材内容,而又 富于弹性的新旧皆官的文体。

2. 《金粉世家》:

小说描写国务总理金家七少爷金燕西与寒门女子冷清秋之间的婚恋悲剧。是张恨水最早走出鸳鸯蝴蝶派章回小说的起始,是他第一部具有现代意义的通俗巨制。

特点:有统一构思,从而保证了长篇结构的完整统一;纯是虚构,已初具典型性;着眼大家庭腐朽过程的描绘,既不是单纯的暴露,也沉醉于富丽生活的渲染;尽力开

掘对社会、对人生的认识;小说充溢着一种道德理想;人物描写细致、倒叙的结构, 这都超出一般章回小说的格局,而与新文学沟通。

3. 《八十一梦》:

是一部社会讽刺想象小说。实际描写十四个梦,将国难期间大后方的种种丑陋现象作了奇特的观照。同时对当政的腐败和丑陋民族性也作了批判。

第十一章 报告文学

一、报告文学的形成和发展:

报告文学是从新闻报道和纪实散文发展而来的一种新的散文类型。

始见于五四时代:《旅中杂感》、《一周中北京的公民大活动》、《唐山煤矿葬送工人大惨剧》等,实具报告文学特征。

20年代有所发展:《旅欧通信》(周恩来)、《饿乡纪程》和《赤都心史》(瞿秋白)等。

30年代初,形成初次热潮: "9•18"与"12•8"之后,《上海事变与报告文学》。

1936年前后,报告文学形成一股热流:夏衍的《包身工》、宋之的的《一九三六年春在太原》、茅盾主编《中国的一日》等。

- 二、代表作家和作品
- 1. **夏衍的《包身工》: 是早期报告文学代表作。**作者以阶级分析的眼光,表现了完全真实的新闻故事,并用细致的描写揭露了东洋纱厂这个人间地狱里包身工惨绝人寰的生活真相。

第十二章 曹禺(话剧)

曹禺(1910-1996):是30年代中国现代话剧史上出现的一位大师级的剧作家。 他所创作的《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》和《家》等经典剧目,使中 国现代话剧剧场艺术得以确立,并在中国的观众中扎根,中国的现代话剧从此走向成 熟。

一、《雷雨》

《雷雨》的社会价值:

《雷雨》是现代话剧成熟的标志。它展现了下层妇女被离弃的悲剧;上层妇女个性受压抑的悲剧;青年男女得不到正常的爱情的悲剧;青春幻梦破灭的悲剧;以及劳动者反抗失败的悲剧,等等。而这一切悲剧都是浓厚的封建资产阶级家长专制的结果。从而控诉了社会的不公。

- 二、《日出》
- 1. 《日出》的创新探索:

曹禺自己也认为《雷雨》有点"太像戏了",于是在《日出》中,他便不再追求精心构制的故事,而注重日常生活的展现,传奇转向平凡,变态转向常态。在结构上,也采用了人像展览式结构。场景也由家庭移向社会。

2. "不足者"与"有余者":

剧作展现了大都市两个典型环境: 高级大旅馆和三等妓院。表现了"不足者"与 "有余者"两个对立的世界。从而表达剧作者揭示的"损不足以奉有余"主题。

3. 陈白露的形象:

陈白露的沉沦,是人的自由生命的自我剥夺。曹禺称这种"习惯的桎梏"为生活的"自来的残忍",与蘩漪们的"挣扎",潘月亭们的"被捉弄",同样令人惊心动魄。

三、《原野》

- 1. 生命的蛮性:爱与恨永恒的纠缠与困惑:金子与仇虎,两人深深地相爱,但却爱得非常痛苦。情人间竟像仇敌似的相互折磨,在对方"筋肉的抽动"中享受着爱的快感,在丑的变形中发现美的极致。焦母与金子的冲突也来源于她对自己儿子的爱,从而产生了她对金子的恨。这种爱与恨根源于人的感情欲望本身,是不可解脱的。
 - 2. "复仇"的蜕变: 仇虎为复仇而来,可在到来之前他的复仇对象焦阎王突然

去世了,于是戏剧的重心由外部的复仇行为转向由复仇引发的内心矛盾。由外在的生命搏斗转向自身灵魂的挣扎。由是仇虎虽然最后实现了残酷的复仇,但他却无法摆脱内心深处的"负罪感",最后陷入灵魂的分裂与挣扎。内在的矛盾与困惑依然无法解决。

曹禺"生命的诗"——《北京人》:

曹禺戏剧的蜕变: 1940 年,曹禺由"戏剧化的戏剧"向"生活化(散文化)戏剧"转化。即不仅是对人的日常生活的表面形态的关注,更是对人的日常生活的内在神韵与诗意的开掘,普通人的精神世界的升华。

第三个十年

第十三章 文学思潮与运动

第一节 战争制约下不同政治地域的文学分割与并存

一、国统区文学:

1. 抗战初期(1937.7.7.—1938.10)整个基调表现为昂扬激奋的英雄主义。文学创作有了共同的爱国主义主题和共同的思想追求:表现民族解放战争中新人的诞生,新的民族性格的孕育与形成。

报告文学与通讯成了最热门的体裁,诗歌朝广场艺术发展,大众化小型轻便文艺形式唱了主角。

2. 相持阶段(1938.10-1944.9.) 武汉失守后,国内政治形势急剧逆转,作家们随时代心理而转为沉郁苦闷。文学的爱国主义主题向纵深开拓,题材向立体扩展。

面对现实: 揭露黑暗势力,解剖民族痼疾;

面向历史:发掘民族美德,总结历史教训:郭沫若的《屈原》等;探讨民族文化传统、民族性格的优劣得失:萧红的《呼兰河传》、老舍的《四世同堂》、曹禺的《北京人》等;

面向自己:探讨知识分子的历史道路,如路翎的《财主底儿女们》、夏衍的《法西斯

细菌》、艾青的《火把》等;

这个时期最重要的文学形式就是长篇小说、多幕剧、长篇叙事诗。这与当时普遍追求"史诗格调"的倾向有关。

3. 抗战后期与解放战争时期(1944. 9. -1949. 9)国统区掀起民主运动的热潮。文学的主题与题材沿着前一时期的开拓继续发展。而更集中在:对黑暗的诅咒一对腐朽现实政治的否定。

这个时期突出的现象是:讽刺暴露性喜剧增多,如丁西林的《三块钱国币》、陈白尘的《乱世男女》、《升官图》、宋之的的《群猴》。其它体裁如小说中的《围城》、《八十一梦》;诗歌中的《马凡陀山歌》等。

- 二、解放区文学: 芦沟桥事变后, 许多作家从上海、北平等地来到延安和各抗日根据地, 与当地的文艺工作者相结合, 使延安及各民主根据地的文艺运动蓬勃开展起来。
- 三、沦陷区文学:由于日伪统治的文化政策是要禁绝一切"激发民族意识对立"的作品,沦陷区作家"言"与"不言"都处于不自由的状态,他们只能在夹缝中艰苦挣扎,于是沦陷区文学便出现了以下三种现象:
- 1. "乡土文学"(华北、东北):主要揭示沦陷区人民真实的生存困境与不屈不挠民族生存意志。如山丁的长篇《绿色的谷》等。
- 2. 新市民文学(上海): 从注重人生斗争、飞扬的一面转向注重人生的和谐与安稳; 从用"强烈的对照"写"极端的人"转而用"参差的对照"写"不彻底的人物"; 从追求"悲壮""转向追求"苍凉"的人生与审美境界。时代中心主题向"日常生活"与"永久的人性"转向,于便形成了"反英雄、反浪漫"的倾向,与前述"乡土文学"的英雄主义、浪漫主义形成相互对立又相互补充、制约的文学潮流。最典型的如张爱玲的小说。
- 3. 雅文学与俗文学在对立中趋向融合。

沦陷区作家徘徊于"作家内在精神追求"与"文学市场需求"之间,艰难地寻求二者

的契合。于是出现通俗小说的空前繁荣和通俗小说的现代化。张爱玲这种出入于"雅"与"俗"、"传统"与"现代"之间的作家,标志着沦陷区文学(以至整个中国现代文学)"雅俗共赏"的时代美学追求达到了新的水平。

附:"孤岛文学"(1937。11—1941。12):上海沦陷后,租界成了一个"孤岛", 其中的一些作家坚持创作,用各艺术形式配合抗日救亡运动,这种形势到太平洋战争 爆发后宣告结束。这段时期的文学史称"孤岛文学"。"孤岛文学"中戏剧运动最活 跃,如于伶的《夜上海》、《长夜行》,阿英的《碧血花》、李健吾的《草莽》等。

第十四章 赵树理

赵树理(1906—1970)原名赵树礼,出生于山西晋城沁水县,毕业于山西省立长治第四师范学院,**现代小说家,"山药蛋"派文学创始人。**是抗日民主根据地土生土长的作家,有地道的农民气质。他成功地开创了大众化的创作风尚,代表了 40 年代解放区文学创作的最高成就。
赵树理塑造的农民形象

- 1. 深受封建思想毒害还未觉醒、背负着沉重的历史传统的老一代农民: 如《小二黑结婚》中的二诸葛、三仙姑; 《李有才板话》中的老秦; 《传家宝》中的金桂婆婆等。但这些老一代农民也与鲁迅笔下的农民不同,他们处在社会大变动的历史新时代,自然带有了更多的喜剧性。
- 2.发生蜕变的年轻一代农民:这是一些封建思想没有肃清而发生蜕变的农民。如《李有才板话》中的小元,《邪不压正》中的小昌。
- 3. 农村新人形象:这些新人生活在新的民主社会里,他们身上带有更多的社会变革色彩。他们在法律观念和平等意识方面有了自信,所以他们的态度就很坚定,对封建传统观念的反击更为彻底,从他们身上体现了时代的巨变。如《李有才板话》中的李有才,《传家宝》中的媳妇金桂,《小二黑结婚》中的小二黑和小芹。
- 三、赵树理小说的地域民俗特色

赵树理的小说都以晋东南农村为背景,具有浓厚的山西味道、晋阳气息。这是构成赵树理小说现实艺术的重要方面。赵树理写民俗主要是为了提供一种文化的政治的环境,表现人物在社会变革中的精神变迁。他对晋东南农村习俗的描绘也为人们了解北方黄土地文化的特色保留了最真实的素材。

第十五章 国统区的暴露讽喻小说

- 一、**张天翼的暴露讽刺小说:** (张天翼是左联优秀的讽刺小说家,这一时期少有的文体家。)
- (1)30年代《包氏父子》这是张天翼30年代最突出的作品。描写了一个城市低层人民"望子成龙"的悲剧。

文体: 糅合各类方言,创造出新鲜流动的口语化文学语言。他是东南沿海一带市镇社会的揭发者。在人生一瞬间透视出丰厚的人物性格史。提炼习惯动作与用语,以人物的小特点写出大性格。淡化故事情节,形成横向结构的片断性、速写性很强的富有戏剧张力的小说形式。

JIAXINNUO FDUCATION

(2) 40 年代: 《华威先生》

小说提供了一个"包而不办"的抗战文化官僚的型形象。小说几乎无情节,中人有华威匆忙进出抗战初期各种协会进行表演的几个片断,你一个人物小品,但却把一个带点流氓气质、要权不要命的国民党小官僚的嘴脸暴露得淋漓尽致。华威的忙,与任何抗战的实际问题都无关,他主要是兜售他的"一个中心",争夺统一战线的领导权,维护自己党派和个人的私利。小说无意中揭发出抗战初期统一战线内部争夺领导权的严酷性,因而华威这个人物也因其包含着历史的预见性而更显光辉。

《华威先生》由于批判的尖锐和内涵的深远、讽刺笔调的冷峭、叙述节奏的明快、语言的劲捷、短篇体制的圆熟,使小说达到了相当的的水准。华威这个人物完全可以进入中国现代文学的人物画廊。

二、沙汀的暴露讽刺小说:

沙汀是抗战后最杰出的讽刺小说家之一。

《在其香居茶馆里》(1940)通过内地一个小镇头面人物的勾心斗角,揭开了国统区 兵役的黑幕。小说运用了在场面上突现人物的手法,集中时地人事,充分调度,使小 说情节波澜横生。人物的对话浓烈火爆,川味十足。

三、钱钟书的讽喻小说:《围城》

钱钟书(钟仰先),字默存,号槐聚,中国著名作家、文学研究家,江苏无锡人,毕业于清华大学,与饶宗颐并称为"南饶北钱"。是一位学者型的讽刺小说家。他的小说主题的独特性在于以《儒林外史》的描写气魄,揭露抗战期间中上层知识界的众生相。

钱钟书的小说并不多,仅有短篇集《人·兽·鬼》和长篇《围城》,<u>《围城》是</u> 钱钟书的代表作。

JIAXINNUO FDUCATION

2. 《围城》的主题意蕴:

表层意蕴。中国知识分子在抗战背景下表现出来的弱质化和中国知识社会的某种官场 化特征。如方鸿渐、孙柔嘉、苏文纨、李梅亭与三闾大学。《围城》通过这些人物的 性格和他们的生活,表现了部分中国知识分子在抗战环境下的彷徨和空虚。

深层意蕴。人生的"围城"一结婚如同"被围困的城堡,城外的人想冲进去,城里的人想逃出来"。这是一个象征意蕴。其实何止结婚如此, 这是现代人对自己生命处境的哲理思考。是西方现代主义文学中对人类生存困境和精神孤独的哲理思索。

3.《围城》的艺术特色:反讽一就是人类对自己生存处境的一种自我嘲讽;小说的描写明、俏皮,在谈天说地中充满讽刺的机趣;诡奇、尖刻、富有知识容量的书面讽刺语言,特别新奇、犀利、多样的比喻,顺手拈来,皆成妙语。

第十六章 沦陷区的通俗与先锋小说

- 一、张爱玲的"新小说"
- 1.雅俗共存的"新小说":张爱玲在上海和香港接受了现代历史观念和文化观念,接受了西方小说的影响,但在小说中却用改造过的言情小说体式来表达,于是便创造出一种熔古典小说、现代小说于一炉的、古今杂错、华洋杂错的新小说文化。张爱玲的新小说又被称之为"新鸳蝴体小说"、"新洋场小说"、"娱情小说"等。表现出一种雅俗共存的文学气味。
- 2. 张爱玲的主要作品:

处女作《沉香屑 第一炉香》;

成名作《倾城之恋》;

代表作《金锁记》。

关于《金锁记》一七巧因出身微贱,嫁给性无能的残废丈夫,用自己的青春,作受尽大家庭各房的欺辱,换取了一面沉重的金锁;金钱压制了情爱,其结果是七巧对小叔姜季泽的畸形爱欲被泯灭之后,她成了一个疯狂报复的女人,别入毁了她的一生,她怪戾地毁坏了自己儿女的一生。

3. 张爱玲小说的先锋性与通俗性:

先锋性一对女性的解剖和都市发现,都相当具有现代性。她能在叙述中运用联想,使 人物用围的色彩、音响、动势,都不约而同地富有照映心理的功能,充分感觉化,造 成小说意象的丰富而深远(如"月亮"等意象)。

通俗性一小说的故事构造,人物设置,又是以中国古典小说为根底的,从题目到 叙述风格都有极强的市井小说的色彩。

4. 张爱玲小说的历史地位:

张爱玲的小说代表了中国现代小说在 40 年代的一次飞跃。它使中国现代小说有了贴近新市民的文本,这文本既是通俗的,又是先锋的;既是中国的,又是现代的,是中国

文化调教出来足以面对世界的新文本。

第十七章 解放区的现实与民间小说

一、孙犁的抒情型小说

代表作《荷花淀》等:表现了年轻的女性在恶劣的战争环境中的高尚情操和刚毅的性格,通讯革命的激情、乐观的精神。这是孙犁独特的人物体系。

孙犁小说的艺术特征

- (1)不以情节取胜:常常没有完整的情节,只是一连串生活画面,用一种思想或一组细节串通起来。
 - (2) 散文式结构:追随人物感情流动的抒情结构;
 - (3)情景交融的诗的手法;
- (4)语言的艺术美:通俗与优美、简练与细腻、直率与含蓄、清淡与浓烈,和谐地统一在一起,形成了清新、明净的语言风格。
 - 二、丁玲与周立波"土改小说":《太阳照在桑干河上》与《暴风骤雨》
- 1.农村阶级关系的描写上:《太阳》正确地表现了农村阶级关系中的"你中有我,我中有你",真实地反映了生活固有的复杂性。《暴风》的主要弱点就在于将农村原本复杂的阶级关系简单化、也规范化了。
- 2. 在表现生活本身的丰富性与生动性上:《暴风》具有独到的优点,小说充满浓郁的生活气息,真实生动的生活场景,并富于农民情趣的幽默活泼的生活细节单纯、明朗、简洁的语言。《太阳》比较缺乏这种具体可观的场面和细节。
- 3. 在人物形象塑造上:《太阳》特别善于通过精细而富有历史深度与历史真实感的心理刻画,描绘出人物思想、性格、心理的复杂性。另外小说还善于从运动状态(如"土改")中,表现农民心理状态的变化。这种历史真实性,成为中国现供农民心理发展史上重要的一页。《暴风》地主形象塑造得立体感不够,但农民形象的塑造是成功的。

4. 在语言上:《太阳》语言细腻;《暴风》语言明快简洁,富地方特色,充满农民特有的幽默。

第十八章 艾青

- 一、艾青的历史地位
- 1.一个"吹芦笛的诗人":艾青的"芦笛"是从"彩色的欧罗巴"带回来的。这说明艾青的诗明显地受到西方近代诗人凡尔哈仑、波特莱尔等人的影响,这表明艾青的诗从一开始就汇入了世界近现代诗歌的潮流。
- 2. 一个人民的儿子: **艾青的第一首诗就是《大堰河,我的保姆》,**在这首诗里,他 抒发了自己对大堰河的无限深情。这说明艾青的诗在起点上就与我们的民族多灾多难 的土地与人民取得了血肉的联系。
- 3. 一个具有独立意志和自我意识的诗人: 艾青曾顽强地宣布要在世人的嘲笑中坚持唱自己的歌。
- 总之, 艾青的诗歌很早就显露出世界潮流、民族传统和个人气质三者交汇的特点。这个不只属于艾青个人, 它显示了中国新诗发展的历史指归。所以艾青不是一个具有一般成就的诗人, 他是一个历史期待已久的诗人。
- 二、艾青的历史影响

艾青是一个在中国新诗史具有重大影响的诗人,在抗战时期的国统区,最有影响的"七月诗派"称艾青为他们的精神领袖。他们一再申明: "他们大多数人是在艾青的影响下成长起来的"; 40 年代, "中国新诗派"的代表诗人穆旦在写作起点上也显然受到艾青的影响。这都说明艾青在中国新诗史上的作用。

三、艾青诗歌的历史"综合"

艾青的诗,一方面坚持并发展了中国诗歌会诗人们"忠实于现实的、战斗的"传统;另一方面又克服并扬弃其"幼稚的叫喊",批判地吸取了现代派诗人在新诗艺术探索中取得的某些成果,进一步丰富与发展新诗艺术,成为新诗第三个十年最有影响

的代表诗人。

《大堰河一我的保姆》这首诗歌颂的虽然是"我"的保姆,但诗中将大堰河赋予了象征的意义,她是旧中国所有善良而勤劳的农村妇女的代表,她是永远与山河、村庄同在的人民的化身,——中国农民的化身。她又是"大地"、"母亲(乳母)"、"农民"、"生命"等多重意象的组合。

