

1804考期 集训资料
学习是一种信仰！

集训

JIXUN
ZILIAO 资料

中国现当代作家作品专题研究

汉语言本科

SUNLANDS
尚德机构

尚德机构 集训资料

自变量学院学术中心出品

X-Academy

第一章 鲁迅：中国现代小说的奠基者

第一节 《呐喊》与《彷徨》：开创现代小说启蒙主义的精神传统

一、鲁迅的思想与创作

1、鲁迅启蒙主义的创作思想

鲁迅认为中国要真正摆脱落后于西方的危机状态，必须进行思想文化的革新，而文学则是启蒙的重要工具，启蒙主义思想使鲁迅走上了文艺道路，成为他小说创作的出发点。启蒙主义观点决定了鲁迅在取材上关心“病态社会的不幸的人们”，也同样使鲁迅十分关注启蒙者的命运。

鲁迅的小说为现代小说开创了启蒙主义的精神传统。这使现代小说从根本上摆脱了“闲书”的传统角色，也避免了现代小说走上“为艺术而艺术”的歧路。启蒙主义观点决定了鲁迅在取材上关心“病态社会的不幸的人们”，也同样使鲁迅十分关注启蒙者的命运。

二、《呐喊》、《彷徨》中的人物形象及思想内容

1、中国作为乡土社会的特点

中国被称为“乡土中国”，主要是一个乡土社会，农民占人口的绝大多数，是历史与财富的创造者。

2、农民作为文学主要表现对象的意义

鲁迅小说最富于人民性的地方，就是里面首次出现了生动深刻的农民形象。农民形象自古以来在文学艺术中没有得到应有的体现，从这一背景考察，便可发现鲁迅把农民作为文学主要表现对象的文学史意义和思想史意义。把农民生活作为表现对象，也使鲁迅小说具有了乡土品格。

3、被侮辱与被损害者得形象

这类人最基本的特点是在愚昧麻木中被吃掉。分三类：

(1) 贫苦农民和小市民的典型形象。

《药》中的华老栓、《风波》中的七斤、《故乡》中的闰土、《阿Q正传》中的阿Q等。

(2) 中国传统妇女的悲剧典型。

《明天》中的单四嫂子为守节而苦，《祝福》中的祥林嫂则为没有守节而受到残酷的肉体和精神惩罚。

(3) 下层旧知识分子的典型。

《孔乙己》中的孔乙己、《白光》中的陈士成。他们是科举制度和封建等级观念的牺牲品。

4、简析《祝福》中祥林嫂的形象

《祝福》以勤劳朴实的农村劳动妇女祥林嫂为主角，写了一出平凡而悲惨的社会悲剧。

5、简析《阿Q正传》对阿Q人物形象的塑造

《阿Q正传》：是鲁迅揭示农民精神世界和异化生命状态的经典之作。阿Q是鲁迅塑造的人物画廊中最为成功的典型人物形象，他的精神胜利法被大家一致认为是对整个国民性的针砭。

(1) 扭曲的精神世界 (2) 动物般退化的生命状态 (分析阿Q的生命状态)

(3) 封建意识形态的自觉接收者与守护者

三、看客

1、分析看客的形象（看客群体）

(1) 看客以“看”的共同爱好暂时聚合成一个有荒诞意味的群体，鉴赏、咀嚼、玩味和吞噬被看者的灵魂和肉体，显示比狼更凶狠的本性。除对不幸者的赏玩外，看客们也把革命者的悲壮牺牲作为赏玩对象。

(2) 看客形象的塑造，既包含鲁迅对看客们的鞭打与愤怒，又包含着他对觉醒者、启蒙者悲惨命运的同情与思考。

第二节 《故事新编》：向历史寻找精神资源

一、鲁迅思想及创作

1、《故事新编》的篇目及每篇小说的创作年代

《故事新编》共收入以神话、传说、历史为题材的小说八篇。前期：《补天》作于1922年，《奔月》、《铸剑》作于1926年。后期：《非攻》作于1934年，《理水》、《采薇》、《出关》、《起死》作于1935年年底。

《补天》原名《不周山》，是根据女娲抟土造人和炼石补天的神话传说写成的，创作意图是：根据弗洛伊德的精神分析学，“来解释创造——人和文学的——缘起”。

2、鲁迅前后期思想的转变（在《故事新编》中的反映）

鲁迅的历史小说以1926年为界分为前后两期。前期作品有《补天》、《奔月》、《铸剑》，后期作品有《非攻》、《理水》、《起死》、《出关》、《采薇》。鲁迅前后期思想有变化，小说在思想倾向上也有所不同。

前期小说，受鲁迅当时那种启蒙者孤独心态的影响，或表现战士落寞、孤独的处境，或表现战士在孤独中仍不屈不挠一往无前的复仇精神。后期小说，受历史唯物主义思想的影响，对人民群众作为历史创造者主体的伟大力量有了新的认识，从发扬民族自信心角度发掘传统文化中光辉的一面，歌颂大禹、墨翟这些自古就有的“中国脊梁”式人物。同时，对传统文化中老庄哲学所代表的消极面进行无情批判，以起到针砭现实、激浊扬清的作用。

二、《故事新编》中的人物及思想

1、简析鲁迅本人的思想情绪在《奔月》中的体现

《奔月》写的是中国古代英雄人物的悲剧，小说写的是羿射九日、拯救苍生后的日常生活悲剧。拜他为师的徒弟在自以为学会他的技艺后用安检暗害他；妻子嫦娥希求他的声望名誉，在他射完豺狼虎豹而只能用“乌鸦炸酱面”糊口时，偷吃他的长生不老药独自飞升到月亮上。

第三节 新形式的创立者：鲁迅的小说艺术

一、矛盾对《呐喊》艺术上的评价

“在中国新文坛上，鲁迅君常常是创造‘新形式’的先锋；《呐喊》里的十多篇小说几乎一篇有一篇新形式，而这些新形式又莫不给青年作者以极大的影响，必然有多数人跟上去试验。”现代小说作为一种新的小说体式，其迅速发展成熟，和鲁迅的创新、示范分不开。

二、鲁迅小说艺术成就及特点

(一) 多种叙事方式的成功运用

包括：第一人称叙事、第三人称叙事、纯客观叙事、全知叙事。

1、分析鲁迅第一人称叙事小说的艺术风格

鲁迅小说中，《狂人日记》、《孔乙己》、《一件小事》、《故乡》、《祝福》、《在酒楼上》、《孤独者》、《伤逝》等都采用第一人称限制叙事。鲁迅采用第一人称叙事小说有一个重要特点，就是叙事与抒情相互交织在一起，以叙事而兼抒情，打破了小说只可“讲故事”的古老传统。

2、简析鲁迅第三人称叙事小说的心理分析特点

鲁迅小说中采用第三人称限制叙事的有《白光》、《高老夫子》等。《白光》除了最后一段，全部是通过陈士成的视角进行叙述，小说成功地展示了陈士成落榜后狂乱的心理世界。例如对陈士成落榜后回家路上的心理状态的描写，可以说把陈士成的灵魂都描画了出来。《高老夫子》中，作者通过高尔础的视角展开叙述，把高尔础上课前的慌忙、课堂上的手足无措、课下的恼羞成怒淋漓尽致地表现出来，起到了很好的讽刺效果。

3、鲁迅采用纯客观叙事与其讽刺艺术追求之间的内在联系

在客观叙事当中，叙述者只是客观地记录人物的外部行为动作，人物之间的对话，而对这一切不做主观评价，更不进入任何人物意识内部做心理分析。

《示众》、《肥皂》、《起死》都是纯客观叙事的范例。

《示众》中只是呈现了示众场景，展现看客各种各样看的行为，没有进一步心理分析，然而纯客观的呈现却恰到好处地达到了讽刺、鞭挞看客的效果。

《肥皂》也只是通过简单的人物对话和外部动作描写，暴露封建卫道士四铭肮脏的内心世界。

鲁迅采用纯客观叙事往往是为达到一种含而不露的讽刺效果。这方面直接受到吴敬梓《儒林外史》的影响。鲁迅在《中国小说史略》中称赞《儒林外史》对人物的表现“无一贬词，而情伪毕露”，指的正是这种于不动声色的纯客观叙事中见针砭的讽刺艺术。

4、《阿Q正传》的叙事角度

《阿Q正传》是鲁迅揭示农民精神世界和异化的生命状态的经典之作。

《阿Q正传》中，鲁迅使用全知叙事，他使叙述者“我”直接站出来，以夹叙夹议的方式，公然对阿Q的种种行为进行评头论足，连带地把阿Q种种可笑的行为特征揭示出来。全知叙事也使叙述者能自如地转换时空，自由地出入于人物内在的心理世界，同时，又可以根据艺术表现的需要，把视角随时限定在主角阿Q身上，把他更深层的心理意识揭示出来。《阿Q正传》的成功以及它的喜剧风格与它的全知叙事方式有着内在联系。

（二）小说作品特色

1、简析鲁迅短篇小说的结构特点

鲁迅的短篇小说经常用一种横截面切割的结构方式，开始使短篇小说有了自己的结构特点。

《孔乙己》的故事不过是咸亨酒店中几幕生活场景的组接。

鲁迅的短篇小说经常采用一种横截面切割的结构方式，从而使短篇小说有了自身的结构特点。中国古代的短篇小说对人物的表现，一般是直接表现式，从纵的方面平铺直叙的讲述一个人的一生，鲁迅则注意视角的选择与运用，从某一角度进行恰到好处的表现。

2、鲁迅小说塑造人物的艺术

中国古代短篇小说表现人物一般是直接表现式，从纵的方面平铺直叙的讲述一个人的一生。鲁迅则注意视角的选择和运用，从某一角度进行恰到好处的表现。

如《孔乙己》，鲁迅选择一酒店小伙计的视角表现孔乙己的一生，通过他看到的几幕生活场景，深刻表现出孔乙己可笑的性格和悲惨的一生，非常简短而意味无穷。这种视角的选择和限定，更为内在决定了现代短篇小说的结构方式。

3、鲁迅《呐喊》、《彷徨》小说集所体现的叙事特征。

（1）多种叙事方式的成功运用。鲁迅首先以非全知叙事的巧妙运用，丰富了现代小说叙事艺术。限制叙事既可用第三人称、亦可用第一人物。如《白光》、《高老夫子》、《孔乙己》和《伤逝》叙事抒情相结合。纯客观叙事，含而不露，具有高速针砭之效。如《肥皂》、《示众》等。全知叙事使叙述者能自如转换时空，自由进入人的内心世界。如《阿Q正传》。

（2）叙事视角的选择转换，为创作主旨服务。如《离婚》。

（3）叙事结构、以横断而切割方式体现自身结构特点。如《孔乙己》看客的场面。

4、鲁迅小说的艺术成就。

（1）多种叙事方式的成功运用

包括：第一人称叙事、第三人称叙事、纯客观叙事、全知叙事。

（2）注意视角的选择和转换

5、《故事新编》的艺术特征。

《故事新编》在写法上的特点是：在尊重历史的前提下，不拘泥于历史事实，使历史与现实、真实与虚构、严肃与滑稽融为一体，这就是所谓的“油滑”手法，鲁迅在借鉴传统丑角艺术的基础上形成了他独特的“油滑”写法。

第二章 矛盾心理现实主义小说研究

矛盾的《幻灭》在《小说月报》连载，这是他第一次以小说家的姿态亮相于文坛。此后《动摇》、《追求》等作品显示出这位“五四”文艺批评家在小说领域的非凡造诣。《虹》、《子夜》、《春蚕》、《林家铺子》、《腐蚀》等作品相继问世，最终奠定了矛盾现代小说重镇的地位。

矛盾在展示广阔的时代环境及社会生活方面做出巨大贡献，以《子夜》为代表的社会剖析小说的成就也在于此。矛盾是“左翼文学的巨匠”。有些作品更侧重于表现动荡变迁的社会环境中的人物心理及情绪体验，心理分析成为矛盾小说最具艺术魅力的质素之一。

第一节 从《蚀》到《腐蚀》：心理现实主义小说的典型文本

一、矛盾心理现实主义小说的代表作品及整体性思想内涵

矛盾小说中称得上“心理现实主义小说”的典型文本：《蚀》三部曲（包括《幻灭》、《动摇》、《追求》三部中篇）、短篇小说集《野蔷薇》、长篇小说《虹》、长篇小说《腐蚀》等。

二、矛盾心理现实主义小说具体作品分析

1、了解《幻灭》的思想内容及心理表现，识记作品中主要人物

《幻灭》描写的是大革命洪流中小资产阶级女性的行迹。

主人公静女士怀着天真的梦想来到上海，想借读书以逃避污浊的社会。但喧嚣的上海并非绿洲，流言飞语不断侵袭“静”的心灵。

小说洋溢着大段的人物内心独白，如淋漓尽致地表现女性对青春易逝的恐惧感等。静女士是一个初步具有个性解放思想，而又未失东方女性恬静品性的女子，其人生追求的屡趋“幻灭”，既包含着大革命风潮对东方恬静境界的挑战，也包含着恶浊社会所泛起的渣滓对个性解放追求者的折磨。

2、《动摇》中方罗兰的心理特征

《动摇》中作者对方罗兰的心理剖析是这部小说的耀眼之处。方罗兰暴露在婚恋上的动摇心理成为他在政治上不坚定的性格基础。

3、识记《野蔷薇》中的作品及各篇作品中的人物

《野蔷薇》集中的几篇小说，是茅盾 1928 年东渡日本前后创作的。

4、分析“灵肉冲突”主题在《野蔷薇》中的表现

《野蔷薇》中，《诗与散文》表现了青年丙面对高尚圣洁的表妹和青年寡妇两个女性，在情感与理智的纠缠下举步维艰的复杂心态。理智告诉他他要摆脱桂奶奶的纠缠，但在已被他唤起情欲的年轻寡妇的频频进攻面前，他的抵抗软弱无力，一次又一次地宣告失败。茅盾对“灵之颤动”与“肉的盛宴”的表现尤为精细，青年丙恍惚不定、飘动摇曳的情绪构成了小说的基调。

《莎菲女士的日记》、《沉沦》、《海滨故人》等都表现了时代青年在情感与理智的纠缠下举步维艰的复杂心态。《色盲》更具象征意味，主人公林白霜在“官僚阶级的叛逆的女儿”赵筠秋与“新兴资产阶级的女儿”李蕙芳之间摇摆不定，这种情感上的苦闷是时代苦闷的投影。

5、分析《虹》中梅行素的心理特征

1929 年 4 月至 7 月，茅盾创作长篇小说《虹》，力图在更广阔的时代背景下（“五四”到“五卅”）展现一代女性“人的意识”的觉醒。小说中茅盾对梅行素心理的把握极为细腻传神，如表现梅女士在情欲方面的妥协；“同时对女性的本能的蠢动，也从最幽秘的处所扩展开来，浮现到她的意识内”，《虹》被誉为近代中国最初觉醒的知识女性艰难曲折又绚丽多姿的心灵变迁史，显示了茅盾在广阔历史背景下展现人物心理的杰出才华。

6、识记《虹》中的人物

主人公梅行素，青梅竹马的表兄韦玉，情场老手的表兄柳遇春，嫌贫趋富的梅父，军阀惠师长，革命者梁刚夫等。

7、识记茅盾社会剖析小说的代表作

从 1931 年起，创作了大批有鲜明社会政治主题的作品，如《子夜》、《林家铺子》、《春蚕》等。

8、《腐蚀》的心理分析成就

1941 年发表长篇小说《腐蚀》，是作者心里剖析的集大成之作。以日记体的独白形式深入揭示了一个女特务的精神世界。她的心灵布满了创伤，却未尝泯灭兽性掩盖下的人性。作者把人物（赵惠明）置于险象环生、障碍重重的场景中表现人性与兽性的交锋、理性与情感的碰撞，揭示了人物正常、病态、清醒、梦魇等各种心理形态，可谓茅盾心理小说的压轴之作。

9、茅盾小说中的“心理现实主义”。

- （1）茅盾在小说中所运用的重要艺术手段。
- （2）作者对人物内在情绪的关注程度明显超过故事性本身。
- （3）有意借略显突兀的情节、逆转的情境来完成对人物心理多方探讨，人物的情绪世界在动荡的时事和癫狂的生活现实面前掀起滚滚的波澜。

第二节 多样化的技巧：茅盾心理现实主义小说的审美特征

一、茅盾心理现实主义小说的特征

1、茅盾心理现实主义小说的整体性特征

与 20 世纪 20 年代擅长心理分析的作家（如丁玲、卢隐、郁达夫等）相比，茅盾的心理分析小说的表现视阈更为广阔，技巧也更为圆熟。他的心理分析既与时代性密切结合，又具有较强的理性色彩，同时，对人物的直觉、本能、潜意识、变态心理、疯狂和半疯狂意识的深入开掘使他的小说更具久远的艺术生命力。

2、茅盾的心理现实主义小说的艺术特征

（1）通过人物的心理活动来表现动荡变迁的社会历史活动。

茅盾从人物心理的角度透视时代生活，生动地展示了 20 世纪 20 年代末到 40 年代中期的广阔社会生活画面，使心里剖析和社会剖析有机结合起来，从而为其心理小说注入深厚的社会生活底蕴。

（2）带有浓重理性色彩的心理分析。

茅盾小说的“理性化”创作方法，体现在用理性思维统摄人物心理活动。人物心理变化既有“质”的规定性，又处在不断运动之中。如他经常表现人物“一正一反”的心理模式，即两种相反的情绪在人物身上的叠加、交错。

（3）茅盾也擅长用意象、象征、意识流、精神幻觉、梦等手段来深入揭示人物的潜意识、潜意识和病态心理等。

此外，茅盾心理小说的语言也细腻生动，颇为传神。

3、茅盾心理现实主义小说的审美特征。

（1）通过心理展现动荡的社会历史活动。他是一个时代感很强的作家，强烈的社会责任感既渗透于他早期的文学批评活动中，也体现在他三四十年的小说创作中。其作品中的大多数人物苦闷的根源就在于想“有所为”而又不能“有所为”。

（2）浓重理性色彩的心理分析。茅盾小说的“理性化”创作方法，体现在用理性思维来统摄人物的心理活动。人物的心理变化既有“质”的规定性，又处在不断的运动之中。所谓质的规定性，是指人物的心理活动有一定的轨迹可循，有一定的套路。即两种相反的情绪在人物身上的叠加、交错。

（3）运用意象、象征、意识流、梦幻等揭示人物潜意识、潜意识、病态心理。茅盾心理现实主义小说的意象是十分丰富的。

二、20 世纪 20 年代的“时代女性”与茅盾笔下的“时代女性”

1、识记茅盾笔下的“时代女性”，分析其性格特征

时代女性”指茅盾初期小说中出现的一系列女性形象，茅盾以她们为代表，揭示了小资产阶级知识分子在动荡时期的中国社会里的复杂精神状态与艰难求索的心路历程。（1）指“五四”后，冲出家庭、走向社会的新女性；（2）她们已摆脱了封建伦理道德，社会参与意识强烈；（3）代表有莎菲、孙舞阳等。

三、茅盾心理现实主义小说的审美特征

1、分析茅盾心理现实主义小说中心理分析与社会剖析的交织

茅盾小说中受五四新思潮影响的小资产阶级知识分子早已逃离了封建道德观念的藩篱，但大革命的失败与瞬息万变的时事让这些弄潮儿们茫然无措、无所适从。

2、论述茅盾心理现实主义小说的理性色彩

茅盾小说的“理性化”创作方法，体现在用理性思维统摄人物的心理活动。人物心理变化既有“质”的规定性，又处在不断运动之中。质的规定性，指人物的心理活动有一定的轨迹可循，有一定的套路。

3、分析茅盾心理现实主义小说的表现技巧

茅盾擅长用意象、象征、意识流、精神幻觉、梦等手段来深入揭示人物的潜意识、潜意识和病态心理等。

（1）茅盾小说对意象的运用

茅盾小说对现实世界的整体性把握，主要是化作历历如见、栩栩如生的形象画面，但为了表现的简捷，化浓重为轻灵，时或推出象征性的意象。茅盾小

说的意象实际上是主客体的互相渗透,即主体意识客体化和客体的主体化。茅盾受自然主义和现代主义的双重影响,在小说创作过程中既像左拉那样极为细致地描绘自然环境,又在环境中掺杂了极浓重的个人情绪,以此来折射人物心理。

(2) 茅盾小说的象征意蕴:茅盾的小说饱含大量的象征意蕴。其小说从书名到人名,均有象征。

(3) 茅盾小说对精神幻觉、意识流的运用

茅盾大量运用精神幻觉,意识流等来解剖人物心理。他的主人公们经常沉溺于幻想中,这些幻想有时表现为杂乱无章的意识流,有时则以幻觉错觉的形式出现。茅盾通过大段的意识流和精神幻觉形象生动地为我们展示了小资产阶级知识分子在个人情感与社会重压面前的凄惶心态。

(4) 茅盾小说中“梦”的表现

梦是茅盾藉以表现人物心理的重要方式。梦假借象征物,把源于最原始的自然的本性表现了出来。茅盾小说的主人公生活在艰难时世中,几乎人人有梦。

《幻灭》中慧女士恐怖的梦境昭示了掩藏在意识深处的忧虑与痛苦,也象征了摆脱不了的记忆对人物的重压。《虹》中梅行素梦表现出女性的脆弱和易于受伤害的宿命,表现出情感重压。《腐蚀》中赵惠明在梦中“真我”得到显现,暗示出有拯救弱者之心,但却难以拂去以前未能搭救革命者、反而告发革命者的心理阴影。人物在觉醒中自责,充分写出了人物觉醒的艰难性与真实性。

4、茅盾现实主义小说的语言特点

茅盾心理小说的语言细腻生动,颇为传神。

第三节 苦闷的象征:茅盾心理现实主义小说的创作背景

一、茅盾心理现实主义小说的创作背景

1、茅盾心理小说艺术风格形成的内因:茅盾走上小说创作道路时的独特心理体验

1927年夏天的牯岭之夜是茅盾一生所摆脱不掉的梦魇。随着大革命的失败,国共两党分裂,专制体制再次形成,“五四”所掀起的狂飙突进的时代潮已告一段落,时代青年也急剧分化,苦闷、疲倦替代了五四时期的狂热情绪。正如茅盾在论文《从牯岭到东京》里所言,他是经历了人生以后才来创作的。早期作品中,茅盾表达的既是时代青年,也是自己内心的强烈震荡、苦闷与彷徨。因为他对时代苦闷有着最深沉的感受,所以在作品中对这些内容的表现也显得游刃有余。

2、受到西方现代作家的较大影响

(1) ①西方现代心理学:1921年发表《近代文学体系的研究》,指出西方近代小说的一个重要特点是“心理解剖的精微真切,把人人欲说的话,同具的感——直喊出来”。认识到近代小说的特点是:“注重在心理的分析,务使事入情入理。”②对弗洛伊德的心理分析学有较多的关注和理解。

第四节 人性、时代性与现代性的交错:茅盾心理现实主义小说的价值评判

一、茅盾心理现实主义小说人性、时代性与现代性三位一体的艺术成就

1、茅盾心理现实主义小说中对人性的表现

茅盾小说中的人性表现既赤裸大胆又细腻传神。他的作品中有大量对人物性心理的描写,如展现女性的肉体魅力及男性在这种魅力前不能自持的心理。茅盾小说中对人物情爱心理的表现是多重的,如性心理、变态性欲、恋爱的

技巧、恋爱的激情与婚后的冷静、理想之爱与凡俗生活对爱的冲淡、中年人对于青春恋爱的回忆等。茅盾也经常用多角恋爱的关系来表现活生生的、有血有肉的人生。

2、茅盾心理现实主义小说的时代性特点

茅盾小说中人物的苦闷,既有个人情感的元素,也有“弄潮儿”落水,不能再乘风破浪的质素,这使其小说的时代性与30年代的“革命+恋爱”小说家(阳翰笙、蒋光慈等)的时代性有明显的分歧。茅盾的这种时代性更多源于个人的情感体验,因此显得生动、饱满,时事的变幻与社会的动荡在人物意识流动中得到真实映现,而普罗小说家的作品则因急于政治理念而显得僵硬、刻板。

3、茅盾小说的现代性意蕴

茅盾力图为我们展现复杂深邃的灵魂世界的秘密——虽然他没有有意识地以此作为自己创作的全部目标,但他对现代人生的悲剧性存在状态的揭示无疑获得了巨大成功。作为小说家的茅盾,其情感的复杂性体现在既力图通过笔下人物分析生活、解剖生活、表现人的悲剧性分裂状态,又本能地在逃避这样一种状态,这也许是作家“矛盾”的内在根源。

二、分析茅盾的“矛盾”心理特征

茅盾一方面在小说中真实地表达着人生的苦闷与彷徨,一方面为自己的“消极”状态而深感惭愧。忠于审美体验的茅盾创作了心理现实主义小说,忠于阶级观念的茅盾创作了社会剖析小说。前者的茅盾烦恼、苦闷,然而真实生动、极为感人,后者的茅盾虽格调明朗,却略显沉闷乏味。

第三章 老舍小说的市民世界

1、老舍的主要小说创作:

(1) 长篇小说:《老张的哲学》、《赵子曰》、《二马》、《离婚》、《牛天赐传》、《骆驼祥子》、《四世同堂》等。

(2) 短篇小说:《月牙儿》、《断魂枪》、《黑白李》、《我这一辈子》、《柳家大院》等。

2、老舍逼真而生动地展现了在古城文化氛围中生成的特有的市民文化,构筑了一个千姿百态的市民世界,描绘了一幅现代北京市民的“清明上河图”。被人们誉为中国现代文学史上最杰出的市民诗人,是中国市民社会市民阶层“最重要的表现者与批判者”(赵园语)。

第一节 市民形象系列

老舍笔下的市民形象概括可分为四类,各自的特点分析:

(1) 老派市民形象,因循守旧,诚实忠厚;(2) 新派市民形象,追逐新潮,苟且怯懦;

(3) 理想市民形象,质朴善良,富有民族气节;(4) 城市贫民形象,生活悲惨,发人深省。

一、老派市民形象系列

1、老舍笔下的老派市民形象

老舍写得最为出色和成功的,当属那些守旧落后、因循守旧、善良驯顺的老派市民形象,是那些“老中国的儿女”们。这类人物有:老马先生(《二马》)、牛老者(《牛天赐传》)、张大哥(《离婚》)、祁老人、祁天佑(《四世同堂》),还有旧式家庭的妇女们,如张大嫂(《离婚》)、牛太太(《牛天赐传》)、大姐(《正红旗下》)等。

2. 老派市民形象分析

(1)《二马》中老马的形象：老马是典型的老派中国人，是一个迷信、中庸、马虎、懒散的奴才式人物。

(2)《离婚》中张大哥的形象：典型的北京市民，乐天宿命，墨守成规，好脾气，讲交情，好成人之美。

(3)《四世同堂》中祁老太爷：是北京老派市民的典型代表，作者通过对祁老太爷的塑造，表现出老北京市民身上那种普遍存在的封建落后性。

(4)《四世同堂》中祁瑞宣的形象：祁瑞宣是这个“四世同堂”的祁老太爷的长孙，受过现代文化教育，有爱国心和一定现代意识，但同时又是在老北京文化氛围中熏陶出来的大家族的子孙。既是旧文化的负担者，又是新文化的追求者。

3. 老舍对老派市民形象的塑造

(1)老舍写得最为出色和成功的，当属那些守旧落后、因循保守、善良驯顺的老派市民形象，是那些“老中国的儿女们”。这类人物有老马先生（《二马》），牛老者（《牛天赐传》），张大哥（《离婚》），祁老人、祁天佑（《四世同堂》），还有那些旧式家庭的妇女们，如张大嫂（《离婚》），太太（《牛天赐传》）等。

(2)这些人物生活在古旧的皇城，保持着古旧的生活情调，传统的道德观念，封建宗法的人伦关系，他们是时代的落伍者。

(3)对于这派人物，作者作了嘲讽和揶揄，用满含温情的幽默既斥责他们因循保守的性格，又渲染他们诚实忠厚，热情仗义的可爱之处，作家充分展现了这派人物丰富生动的性格特征，为中国现代文学提供了一个不可或缺的形象群体。

(4)对于老派人物的塑造始终是老舍小说关注的一个重要方面，在创作早期，老舍就成功地塑造了一个可笑又可叹的老派市民老马的形象。

(5)他们生活在北京这样的文化古城，虽然新的时代已经来临，他们却依然深受古旧文化的熏染，依然是乡土中国的子民。

二、新派市民形象系列

1. 老舍笔下的新派市民形象

这类人物有：小马（《二马》），张天真、马克同（《离婚》），牛天赐、赵老师（《牛天赐传》），祁瑞丰（《四世同堂》）等。

2. 新派市民形象分析

(1)《离婚》中张天真的形象

作者采取漫画和夸张手法。他是一个学生，“身量高、细腰、长腿、穿西装。爱‘看’跳舞，假装有理想”，整天不务正业，吃喝玩乐，依仗父亲的钱财过着醉生梦死的寄生生活。

(2)《四世同堂》中祁瑞丰的形象

是这类人物中的最为可耻者。老舍塑造时对其进行了毫无保留地嘲讽。他从不关心国事和家事，也没有什么理想和追求。

三、正派市民形象系列

1. 老舍笔下的正派市民形象

赵四（《老张的哲学》），李景纯（《赵子曰》），李子荣（《二马》），丁二爷（《离婚》），钱默吟（《四世同堂》）等。

2. 正派市民形象的主要性格特征

老舍常常带着较为传统的观点构思他理想中的市民性格，这类理想市民大都是质朴善良的城市平民，他们都是侠客或者实干家，从这些人物身上，让人看到传统小市民的生活理想。

四、城市贫民形象系列

1. 老舍笔下的城市贫民形象

祥子、小福子（《骆驼祥子》），“我”（《月牙儿》），老王家的小媳妇（《柳家大院》），洋车夫小崔、剃头匠孙七、小文夫妇（《四世同堂》）等等。

2. 老舍小说中城市贫民形象的主要性格特征

对于底层社会贫民的描写是老舍小说最丰满、最有抒情气息的部分。老舍来自社会最底层的亲身经历，使他熟悉市民社会最底层的生活情状，也使他更多地接触到社会的黑暗与残酷，体味到人生的艰辛与磨难。

第二节 老舍市民世界的悲剧色彩

悲剧色彩是老舍笔下市民世界的重要特征。老舍笔下市民世界的悲剧色彩表现在：

1. “有价值的东西的毁灭”。

鲁迅认为，悲剧，就是“将人生有价值的东西毁灭给人看”，老舍对城市贫民形象的塑造体现了此特点。

2. “几乎无事的悲剧”

老舍在他的小说创作中，常常追求一种悲剧氛围，展现一种“几乎无事的悲剧”，这主要表现在他塑造的老派市民形象中。这类悲剧又可分为两类：

(1)人物不知自身悲哀的悲剧。(2)悲剧人物自觉不自觉地制造别人的悲剧。

第三节 老舍小说独特的“京味”特征

1. 对北京市民的生活场景和人生世相的描绘

老舍最著名的小说《离婚》、《牛天赐传》、《骆驼祥子》、《离婚》、《四世同堂》及未竟作品《正红旗旗下》无不是以北京的城市生活为活动人物活动的场所与背景。2、对北京市民独特的文化特征的揭示 3、表现在市民风情与市民心灵的沟通 4、小说独特的“京味”语言艺术

2. “京味”小说

老舍创作的表现北京市民生活的小说，被称为“京味”小说。其京味首先体现在对北京市民生活场景和人生世相的描绘。其次表现在对北京独特文化特征的揭示及对市民风情与市民心灵的沟通。

第四章 巴金的家庭小说

1. 巴金，原名李尧棠，字芾甘。20世纪中国文学大师。

2. 无政府主义对巴金思想的影响

巴金赴法国留学期间，读到了无政府主义者克鲁泡特金、廖抗夫等人的作品。这些无政府主义者为拯救人类而献身的人格力量，成为鼓舞巴金不断探索真理的情感动力。于是巴金对封建主义的强烈不满，要求扫荡一切黑暗事物的心理，与反抗一切国家、权力、专政，主张绝对自由的无政府主义思想一拍即合。在法国，巴金还受到法国大革命时期自由平等思想的影响。由于这些思想经历，巴金一开始文学创作就以其激进的态度和不受羁绊的感情流泻，引起了广大读者的注意。

3. 巴金的作品

1927年到1947年，创作了400多万字文学作品，包括：

(1) 中长篇小说20余部：《灭亡》、《新生》、《爱情的三部曲》、《激流三部曲》、《火三部曲》、《憩园》、《第四病室》、《寒夜》等。

(2) 短篇小说集13部：《复仇集》、《将军集》、《抹布集》、《神·鬼·人》等。

(3) 散文集17部：《海行》、《旅途随笔》、《忆》、《龙·虎·狗》等。

第一节 “家”的解体

1、巴金以“家变”写“世变”，通过家庭反映社会的运作策略

以“家变”写“世变”，通过家庭反映社会，是巴金家庭小说的运作策略。

《家》写的是五四时期一个封建大家庭走向崩溃的过程。这里的“家”与整个社会的“国”是有机同构的。所谓君君臣臣、父父子子的封建伦理纲常在这里得到形象的体现。四世同堂的高家正是这样一个代表，一个地地道道的等级森严的封建王国。高老太爷俨然蛮横专制的君主，具有强大的精神威慑力量，高老太爷的家族意识很浓，是否有利于家族繁荣是他治家时一切思维的出发点。尽管他煞费苦心支撑着显赫一时的高公馆，仍不能挽救“家”的分崩离析，这个大家庭的崩溃象征着旧时代的终结，也预示着新生代的成长。

《憩园》中杨公馆的易主与高公馆的败落一样是因为内部的腐败，巴金说这部小说是高家的“冬”，针砭了杨姚两家“传财不传德”的家风，解剖了旧中国那种福荫后人、“长宜子孙”的大家庭模式。

2、《激流三部曲》中从内部对封建性大家庭进行冲击的两种力量

在《激流三部曲》中，巴金把高公馆这个封建性大家庭放在东西方文化撞击的大潮中，着意暴露其内部的溃烂和无可救药。在小说中，高家的衰落主要是由于内部原因。

小说从内部对高家进行冲击的是来自两个方面的力量：一方面是“家”中的第二代——高克安、高克定，这些“浪子”专横跋扈，荒淫无度，成为“家”的蛀虫；另一方面是这个家庭的第三代——高觉民、高觉慧、淑英、淑华等人，他们是这个封建性大家庭的叛逆者。这两种相互对立的力量构成双向反动运动，从不同方位动荡、冲击着“家”的根基。《春》写了淑英、淑华等年轻一代叛逆者的成长，《秋》则展示了这个大家庭“树倒湖孙散”的情形。这个从高老太爷到高克明再到觉新一意要维持的大家庭终于无可挽回地分崩离析了。

3、巴金家庭小说中女性的悲剧命运

巴金擅长通过展示女性的悲剧命运，控诉旧社会、旧制度、旧家庭对美好的人情人性的扼杀与压抑。他以关心人的“疾苦”为己任，注重从社会历史层面加以揭示，其家庭小说中的女性大多可以称为“关在笼里的鸟”。

4、《寒夜》中婆媳矛盾的文化意义

《寒夜》中汪母与曾树生婆媳之间的矛盾冲突实际上是旧与新、维护还是背叛男权文化之争。

第二节 高觉新：封建家族孤独的守墓人

1、巴金家庭小说中的四类人物

巴金的家族小说中存在着四类人物：封建卫道士、封建浪子、家庭叛逆者和家族制度的受害者。

(1) 封建卫道士：以高老太爷为代表，还包括冯乐山、高克明、周伯涛、陈

克家等人。被称为“腐朽生命”。

(2) 封建浪子（败家子）：高克安、高克定、杨老三。

(3) 家庭叛逆者：觉慧、觉民、琴、淑英、淑华等。被称为“充实生命”，是告诉青年“应该这样办”的榜样。

(4) 家族制度受害者：代表是高觉新，此外包括梅、鸣凤、瑞珏、婉儿、倩儿、淑贞、蕙表妹、枚表弟、周剑云、万昭华等等。被认为是“萎顿生命”。

2、高觉新思想性格的多重矛盾

怀旧与趋新，敏感与健忘，自卑与自信，好强与落寞。

(1) 怀旧与趋新 (2) 敏感与健忘 (3) 自卑与自信 (4) 好强与落寞

3、高觉新成为封建家族制度守墓人的原因

觉新的性格决不仅仅是懦弱、顺从、苟安的不抵抗主义。怀旧与趋新，自卑与自信，敏感与健忘，好强与落寞构成了他一组组对立统一的性格因素。但从总体上看，消极的、守旧的、落伍的方面才是觉新性格中的主导因素，他最终还是无法跨越他所处的时代和他所属的家庭而成为觉慧、觉民式的人物。

4、巴金《激流三部曲》中高觉新思想性格的多重矛盾。

觉新的性格决不仅仅是懦弱、顺从、苟安的不抵抗主义。怀旧与趋新，自卑与自信，敏感与健忘，好强与落寞构成了他一组组对立统一的性格因素。因为敏感，他才比别人更容易产生落寞的心态；因为多情，他才有更深沉的怀旧情绪；体面意识需要他的自信精神，而落寞与自卑又逼得他麻木健忘……各组性格因素间的相互联系相互作用，使得觉新“变成了一个有两重人格的人”。

第三节 巴金家庭小说的风格

1、巴金家庭小说的总体风格

(1) 激情，是巴金创作的重要标志。

巴金的家庭小说表现为一种客观的、与琐屑平淡的现实浑然一体的内在激情。寓激情于平淡，成为巴金家庭小说的首要风格。

①取材上，巴金的家庭小说大部分取材于生活中极常见的现象，所讲述的，既没有多少戏剧性的场面，也很少有发人兴味的故事。但作者却通过日常琐屑的生活图景，充分展示出了社会的本质的东西。

②人物上，作者透过人物貌似平静的外表，体察到他们丰富的、细腻的内部活动，深刻地写出他们的喜怒哀乐，写出在平淡的现实中平静地生活着的人物内心激荡着的巨澜狂澜。

③语言方面，巴金的家庭小说一改他的“青年革命者”题材作品中的主观色彩的叙述语言及较空泛的抒情语言，而大量运用描绘性语言，在客观真实的再现中自然地透露出强烈的爱憎。

(2) 真切，是巴金家庭小说的又一风格特点。真切指作品描绘生活、塑造形象的具体性、鲜明性、写实性。

①巴金的家庭小说都有明确的时间背景，作者甚至把一些史实性事件直接写入作品，成为人物活动的背景，使作品的时代感更加鲜明。

②人物形象上，作者塑造了众多人物形象，但无论是封建礼教的叛逆者觉新、专制统治者高老太爷，还是具有两重人格的觉新；无论是悔而不悟的杨老三，还是胆小懦弱的汪文宣，他们的性格、感情、行为都带有浓郁的民族气息，是只有特定的中国社会才会产生出来的。

③作者在家庭小说中描绘重点多是中国社会中最平凡的小人物。他们的形象平凡又接近读者。作者将笔触深入到这些小人物的生活中，让他们平凡而悲凄的命运展现出来，让他们发出灵魂的呼号，这命运、这呼号太普遍了，离读者太近了，因此格外真切而动人。

(3) 丰厚，是巴金家庭小说风格的又一个方面。

①在家庭小说中，巴金没有为了表达某种观点而有意撷取比较偏狭的生活，而是努力展开画面，让丰富复杂的社会生活得以再现。因此，坐着不仅注意主要事件的描写，而且涉及貌似次要的方面，展示生活的丰富性，从而使主题的表达更为有力。

②作者把笔触深入到社会的各阶层，深入到人物形象的各个方面，从而形成了一个多层次的形象体系

③与大多数“青年革命者”题材小说结构上的松散不同，巴金的家庭小说呈现出较为复杂的结构形式。

④从巴金的家庭小说看，虽然都描写家庭生活，通过家庭这个基本社会构成反映时代的面貌，然而却神态各异，不论题材、人物、观察角度都各有特色。

2、《寒夜》中曾树生形象的复杂性

(1) 曾树生是个性格十分复杂的女性，其形象呈现出多层次的结构。

(2) 曾树生是一个爱动、爱热闹、爱过热情生活、追求自由的新女性。她敢于打破封建礼教束缚，追求自主的婚姻，没有举行任何仪式，便与汪文宣结合在一起。她不像一般妇女那样严守妇道、唯夫是从，而是经常参加社交，有自己的生活圈子。她对守旧的婆婆不敬重，对丈夫、儿子也不够关心。

第五章 新月派诗人研究

新月派概述：

(1) 形成时间：20 世纪二三十年代。

(2) 主要刊物：北京《晨报副刊》、《诗镌》、《新月》月刊及《诗刊》季刊。

(3) 主要成员：徐志摩、闻一多、朱湘、饶孟侃、林徽因、陈梦家、孙大雨、刘梦苇、杨世恩、于虞虞等。

(4) 理论主张：集中体现为闻一多强调的诗歌“三美”——音乐美、建筑美和绘画美。

以《诗镌》的创办为标志，新格律诗派即“新月诗派”开始形成。新月诗派是 20 世纪二三十年代出现的一个诗歌流派，它以北京《晨报副刊》、《诗镌》、《新月》月刊及《诗刊》季刊为主要阵地。

第一节 闻一多：“带着镣铐跳舞”的诗人

一、闻一多的生平及作品

1、闻一多生平

自称“带着镣铐跳舞”的诗人是闻一多。留美期间，虽也曾感受到美国友人的关爱，但更强烈的感情则是弱国子民所受到的歧视和对祖国深深的思念。于是，他参与发起组织国家主义团体大江学会，提倡“文化国家主义”，目的是想通过振兴中华文化使祖国强盛；同时，他以诗抒情，创作大量怀乡思国的诗篇，后结集为《红烛》，于 1923 年 9 月由泰东书局出版。

《发现》一诗歌是闻一多爱国诗篇最重要的代表作之一。从内容上看，当作于闻一多回国不久。它是诗人爱与恨的结晶，表现的是诗人归国之后，对当时军阀混战下的残破祖国的失望和愤懑。

代表闻一多诗歌创作最高成就的是《死水》。第二本诗集《死水》1928 年 1 月由新月书店出版，是闻一多“三美”理论的范本。

《死水》的最大成就就是新诗音韵形式的创制。在这部诗集中，闻一多借鉴西方格律诗的体格，对照中国古典诗词的平仄、用韵，发掘现代语言本身的音乐性，创制出各种情调的新格律诗。

《红烛》收诗 103 首，序诗《红烛》是整部诗集的纲，闻一多以诗抒情，创作大量怀乡思国的诗篇，后结集为《红烛》。

2、闻一多诗歌收录及创作分期

闻一多的诗歌主要收在三部诗集中，即《真我集》、《红烛》和《死水》。

其诗歌创作大致分为三个时期：

(1) 诗歌创作探索期（1920~1921）：此期诗歌现存 15 首，保存在《真我集》中。

(2) 诗歌创作发展期（1922~1925）：此期诗歌大部分收在诗集《红烛》中。

(3) 诗歌创作成熟期（1926~1946）：此期诗歌大都收在诗集《死水》中，代表着闻一多诗歌创作的最高成就。

3、《真我集》的独特内蕴

(1) 反映出“五四”时期进步青年要求突破封建枷锁的愿望，抒发他们改造中国的决心和勇气。(2) 流露出对自然的热爱和对人生的思考。

4、诗集《红烛》的内蕴

(1) 强烈的献身精神。(2) 对祖国和故乡的热爱。(爱国内蕴)

5、诗集《死水》的内蕴

(1) 诗人对军阀统治下的中国现状的不满和失望（诗集《死水》对社会现象的揭露和批判）。

(2) 揭露帝国主义的血腥侵略，反映海外华人的辛苦工作及受歧视的地位。

二、闻一多诗歌的艺术成就

最能体现其艺术成就的是成熟期的《死水》。其内容的真实、丰厚、典雅与形式上的完整、和谐、凝练融合在一起，构成了富有个性化的艺术世界。

1、注重诗境的绘画美。闻一多虽以新诗和古典文学研究出名，但所学专业却是绘画。他对自然美极为敏感，重视艺术作品给人的直觉印象。通过不同色彩的组合、对比，渲染出秾丽的意境，是其诗歌创作中常用的手法。

2、强调新诗创作的“音乐美”和“建筑美”。

3、这是闻一多解决表达意境的方法，利用音尺、停顿和押韵等因素，闻一多诗歌达到了音韵优美、节奏和谐的境界。

3、语言凝练、形象奇险。闻一多的诗，善于找合适的动词与形容词来表现对象，用一个动词能使对象生动起来，用一个形容词能画出对象的特征，从而体现了中国诗歌言简意丰、准确凝练的特点。

第二节 徐志摩：追求“爱、自由与美”的诗人

1、徐志摩的诗集

1921 年到 1931 年十年间，四本诗集：《志摩的诗》、《翡冷翠的一夜》、《猛虎集》和《云游》。

属于徐志摩的作品有：《雪花的快乐》、《沙扬娜拉》、《我不知道风是在哪一个方向吹》、《爱眉小札》、《偶然》对爱情体验的细腻表现。

“美在过程”这一美学命题在《雪花的快乐》中得到了尽情再现。

2、徐志摩诗歌的内蕴

(1) 对理想境界的执着追求《为要寻找一颗明星》是诗人的自我描摹(2) 对爱情体验的细腻表现。

(3) 对社会现实的揭露批判。《毒药》、《太平景象》、《大帅》、《人变兽》等诗,集中揭露了军阀的暴行和社会的黑暗。

(4) 对自然人生的深刻体悟。《再别康桥》以“夕阳中的新娘”来比“河畔的金柳”,已透出欲与大自然交融的意向

3、徐志摩诗歌的艺术个性

(1) 借助美妙的意境传达诗情。

(2) 借助内在的激情实现音乐美。为了表现激情的涌动,其诗采用排比、复沓、重叠、对偶等手法,以独特的形式契合着或舒缓或骤起的情感波动。

(3) 诗体方面的多向追求。作为新月派的主将,徐志摩的诗以其相对整齐的外形、均衡的布局、匀称的诗句,显示出诗歌的建筑美。但是,他并没有被外形拘束住,而是或长或短,或对话或白描,随情而发,因事而择,做过多种尝试。

(4) 诗歌语言的独特风格。徐志摩的诗风格依艳华丽、柔媚纤巧,声调流利悦耳,形式轻盈柔美。

第三节 朱湘:挚爱自然体悟人性的诗人

1、朱湘简介

朱湘“五四”时期受新文化运动影响,开始赞同新文学。1933年12月投江自杀。主要诗集有《夏天》、《草莽集》、《石门集》、《永言集》。

以《诗镌》的创办为标志,新格律诗派即“新月诗派”开始形成。新月派虽因主将的遽然离世或转业而于30年代初解体,但是,他们对“新格律诗”的理论建树和创作实践,对中国现当代诗歌的发展产生了巨大的影响。

第六章 忧郁的诗魂:艾青的诗歌创作

第一节 艾青的独特贡献

1、艾青:艾青是现代文学第三个十年影响最大成就最高的诗人,其诗歌的中心意象是“土地”与“太阳”,从中寄寓了他对人民深沉的爱与对于光明的渴望,其《诗论》提倡诗歌的散文美,为现代诗歌理论作出贡献。艾青在《诗论》中提出了关于诗的最高境界应是真善美统一的理想主张。他说:“真、善、美,是统一在人类共同意志里的三种表现,诗必须是它们之间最好的联系。”《春》作于1937年4月。艾青说:“这是为纪念左联五烈士而写的。胡风拿去发表在《生活与学习》上。”艾青(1910~1996),原名蒋正涵,字养源,号海澄,浙江金华人。艾青作品中属于“土地”系列的诗篇有:《死地》、《复活的土地》、《雪落在中国的土地上》、《我爱这土地》。艾青著有诗集《大堰河》、《北方》、《向太阳》、《归来的歌》、《火把》、《雪落在中国的土地上》,诗论《诗论》,长篇小说《绿洲笔记》等。艾青在《诗论》中提出了关于诗的最高境界应是真善美统一的理想主张。

2、艾青的审美理想

艾青的审美理想是“苦难的美”,并非指苦难本身的美,而是指以描述苦难来促进人们从痛苦中奋起,从而再现人生苦难和抗争要求的艺术美。

3、艾青的诗:艾青的诗论主要包括以下两方面的内容:

(1) 诗的最高境界应是真善美的统一。艾青所强调的“真”,具有广泛而深刻的含义:①诗人必须忠实于生活,从现实生活中获得真切的生命感受和体

验。②诗必须是对现实世界的真实反映,不粉饰生活,不伪造感情。③诗的艺术创造必须是在生活真实的基础上创造出的一种艺术的真实。

(2) 诗歌的散文美。具体来看,艾青所说的“诗歌的散文美”实际上包含两个方面:①语言的口语化。②形式的自由化。

第二节 为人民而歌

1、《大堰河——我的保姆》中流露出的对劳动人民的同情和热爱。长诗《大堰河——我的保姆》是艾青早期创作中成就最高、影响最大的作品。

2、《春》表现出的乐观精神:《春》是抗战爆发前夕,艾青怀着对光明的渴望和向往写下的优秀诗篇。

第三节 植根于土地

一、艾青“土地”系列诗篇的思想内涵。

在艾青的全部诗作中,“土地”系列诗篇最为引人注目,其思想内涵体现在以下两个方面:(1)具体而真切地描写了30年代中国农村的衰颓和凋敝,抒写了旧中国农民的贫困与痛苦,字里行间有一股强烈的变革现实的渴求。

(2)以丰富的意象抒写了对和谐明丽的田园生活的向往,并且表现了农民一旦获得新生活的欣善与快乐。

第四节 忧郁的诗魂

1、艾青诗作“忧郁”情愫产生的原因

(1)首先,是来自客观现实。艾青出生在新旧两个时代交替更迭的历史时期,社会的动荡使各种矛盾日渐尖锐激化。

(2)其次,是来自主观心情。与时代特征、社会现实紧密联系的,是诗人敏感的波动不已的心情以及他个人的性格与气质。

(3)第三,是象征派手法和气氛的影响。艾青是优秀的现实主义诗人,但他的诗歌创作是接受了象征派诗歌熏陶的。

第七章 京派小说家研究

京派

(1)20年代末30年代初出现于京津地区的文人团体;(2)强调文艺的独立性与审美性,试验文体的完美程度;

(3)京派作家思想倾向多排斥激进革命,文艺上强调文艺的独立与审美。(4)代表作家有周作人、沈从文、朱光潜、废名、凌叔华、常韬等。

第一节 京派小说的代表作家

1、废名小说的审美特征

以1927年秋《桃园》短篇小说的写成为标志,废名此后的作品形成了以描写乡野风俗为主,力求平淡、简洁、古奥的小说风格。

2、代表作家及作品

鲁迅称赞凌叔华的小说画出了“高门巨族的精魂”。萧乾的主要代表作有《篱下集》、《栗子》和长篇小说《梦之谷》

《九十九度中》体现了林徽音在小说技巧方面的探索。萧乾(1910-1999),原名秉乾。结集出版的有《篱下集》、《栗子》、和长篇小说《梦之谷》。

2、废名小说的散文化特点

废名重视作品所表现的情趣和境界,其小说具有散文化特点。他以情绪和意趣为谋篇的主轴,极为自然随意。他的小说中故事让位于情绪,人物与景物并重。

4、萧乾小说的艺术特征

作者常取儿童视角,以天真烂漫的口吻讲述社会的冷漠与人世的艰辛。萧乾小说的风格审慎明净、哀婉细腻。萧乾的文学语言始而雅洁清通,讲究白描的贴切,进而才情焕发,追求“直觉的深度”。善于将声音“视觉化”,给读者以形象的直感,包含着复杂的情绪,意象新而贴切,显得用笔不俗。

第二节 京派小说家的风格

1. 京派小说的整体风格。

(1) 浓厚的传奇色彩;(2) 忧郁哀婉的抒情风格;(3) 微笑的悲剧与人性的历史性的悲剧。

2. 京派小说的风格特色。

京派小说表现出“一种优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式”。浓厚的传奇色彩。神鬼巫术、奇风异域、浪漫爱情、原始民风构成极富地域色彩的故事;抒情性。京派小说具有静观自得,圆融平和的美学追求,主观抒情重于客观再现;悲剧性。“微笑的悲剧”,对自然人性的关注,关注人物的悲剧命运。

3. 京派小说的艺术风格。

(1) 浓厚的传奇色彩。

传奇性是京派小说吸引读者的一大特色。传奇的概念起自对民间叙事文学的概称,包括历史传说、民间故事、童话等艺术形式,其中也不乏文人拟作,如《搜神记》、《世说新语》、《唐传奇》、《聊斋志异》等。

(2) 独特的抒情性。

抒情本为诗歌、散文之长,小说之短。但是西方小说自19世纪浪漫主义运动以迄20世纪初,越来越多的作品发生了偏重抒情的变异。同样,“五四”后的一些中国一代小说家,也大胆地在创作中引入抒情的功能,并最终成为一些小说的主要艺术特征和美感力之所在”。

(3) 强烈的悲剧性。

京派小说的悲剧风格可称为“微笑的悲剧”。从审美意蕴上说,“微笑”是真、善、美的体现,是京派“人性美”的艺术化形象;另一方面,“微笑”又是京派作家对悲剧性审美对象进行审美判断、评价时所持有的态度、运用的表现手段和形成的艺术风貌。

4. 京派小说的特征。

(1) 京派小说传奇的独特性内涵

京派作家对传奇体文学情有独钟。神鬼巫术、奇风异俗、浪漫爱情、原始民风等构成了极富地域色彩的传奇叙事。

(2) 沈从文小说的传奇性:京派小说大家沈从文创作了不少传奇体小说。

(3) 京派小说“微笑的悲剧”的特征

京派小说的悲剧品格可称为“微笑的悲剧”。从审美意蕴上说,“微笑”,是真、善、美的体现,是京派“人性美”的艺术化形象。

(4) 京派作家的悲剧意识

京派小说家的悲剧意识建构在对健康、自然人性的关注之上,其中包含着某种对终极价值的追问与体悟,或者说具有宗教感:美丽、清洁、智慧,以及对全人类幸福的幻影,都永远是一种德性,也因此永远使人对它崇拜和倾心。

(5) 京派作家对人性的历史性的悲剧的表现

在京派小说中出现了众多的历史性悲剧人物:七个野人(《七个野人与最后一个迎春节》)、杨金标(《新与旧》)、会明(《会明》)、老司务长(《灯》)、陈

老爹(《河上柳》)等。

第八章 现代派诗人研究

到30年代初形成了现代诗人群,主要诗人有戴望舒、卞之琳、何其芳、陈江帆、废名、金克木、李白凤、林庚、徐迟、路易士等。

现代诗派是在自由主义文学思潮激荡下,自觉追求“纯诗”艺术美的一个诗歌流派,得名于1932年5月施蛰存创办的《现代》杂志。其主要刊物有《现代》、《现代诗风》、《新诗》。主要诗人有卞之琳、戴望舒、何其芳等,作品主要有《水星》、《灾难的岁月》等。

第一节 戴望舒:现代诗派的旗帜

一、现代诗派

形成于30年代,主要诗人有戴望舒、卞之琳、何其芳、废名、金克木,其理论家是梁宗岱和戴望舒。

戴望舒被称为“雨巷诗人”。戴望舒一生共创作九十四首抒情诗,出版有四部诗集:《我底记忆》、《望舒草》、《望舒诗稿》、《灾难的岁月》,并由大量译诗传世。

二、戴望舒前期诗歌的内蕴 戴望舒前期诗歌的内蕴有以下两点:(1)青春激情的迸发。(2)追求无着的苦闷。

三、戴望舒诗歌的抒情特征。

(1) 细腻幽婉是其主要特征,深受西方象征派影响,致力于精微的辨析。

(2) 借鉴传统诗歌的白描、联想,开拓了诗境。(3) 使诗歌意蕴丰富,意象真实而轻盈,从而表现了细腻幽婉的思想情感。

四、戴望舒诗歌的艺术特征

(1) 细腻幽婉的抒情。(2) 简约跳跃的结构。(3) 自由活泼的韵律。(4) 哀婉自然的语言。

第二节 汉园三诗人

一、卞之琳诗歌的内蕴

(1) 卞之琳的诗侧重表现生命体验中那些最深沉的感受,并使之结晶升华为一种哲理意识。

(2) 卞之琳强调“诗的非个人化”。“诗的非个人化”是指将西方小说化、典型化、戏剧化的“戏剧性处境”与中国旧小说的“意境”融合,达到“个人”的隐匿,从而使诗歌具有多重内蕴,使诗中人物的身份具备可置换性。

1、“汉园三诗人”是指1936年出版诗合集《汉园集》的三位青年诗人:卞之琳、何其芳、李广田。

(1) 《生活是多么广阔》《画梦录》的作者是何其芳,《画梦录》曾荣获《大公报》文艺奖金。《预言》是何其芳的第一部诗集,也是他的成名之作。自问世以来,一直受到人们的喜爱,不仅写出了那一时代青年人“对爱情、梦想的追求和幻灭,对人生的探索 and 认识”,其独特的艺术个性,也充分显示了作者的诗人禀赋,故被司马长风称为30年代的“诗坛一颗巨星”。

(2) 卞之琳是现代派诗人中“主知”倾向的代表诗人。卞之琳早期出版的诗集有《三秋草》、《鱼目集》,影响较大的是《汉园集》。《鱼目集》的产生时逢“五四”新文化运动前后,在此期间产生了大量现代意义上的新文学。在这个时期文学与人民和时代紧密的联系在了一起,适应了社会变革的需要,推动了社会的进步,也创作了自身的辉煌。《鱼目集》无疑是这个时期的杰出作品之一。《断章》的作者也是卞之琳。1979年,他出版了自选集《雕虫

纪历》，是其重要的诗歌集。(3)李广田有散文集《画廊集》、《银狐集》，诗歌《地之子》等。

第九章 张爱玲的生存体验及其小说创作

第一节 家庭和时代背景

(1) 张爱玲(1920~1995)，出生于上海一个没落的封建贵族世家。1944年她的代表作小说集《传奇》和散文集《流言》出版。解放后，曾以梁京的笔名发表长篇小说《十八春》。在港期间，创作长篇小说《秧歌》和《赤地之恋》，思想艺术上皆无可取之处。

(2) 张爱玲创作的环境主要在沦陷区。张爱玲在港期间，创作长篇小说《秧歌》和《赤地之恋》，思想艺术上皆无可取之处。

(3) 张爱玲创作的作品有：《封锁》、《沉香屑·第一炉香》、《流言》、《传奇》、《十八春》、《秧歌》、《金锁记》、《赤地之恋》。

(4) 1944年张爱玲的代表作小说集《传奇》和散文集《流言》出版。

(5) 张爱玲在1943年发表小说《金锁记》，被称为上海沦陷区文坛“最美的收获之一”。

第二节 孤独的生存环境

一、人物形象

《倾城之恋》叙述的是白流苏与范柳原的情爱故事。

二、张爱玲通过家庭、婚姻、爱情题材对人生孤独的生存困境的揭示

(1) 透过张爱玲小说中的家庭描写，我们看到是亲人之间的敌意与仇恨，算计与利用，母子之间也失去了常有的温情。

(2) 张爱玲的爱情与婚姻题材中表现的同样是人孤独的生存困境。

三、《封锁》的象征意蕴

《封锁》以战时的封锁象征人与人之间封锁、戒备的状态。小说采用的是通俗的艳遇题材。

第三节 虚无的生存体验

一、《沉香屑·第一炉香》中葛薇龙的生存体验

在《沉香屑·第一炉香》中，葛薇龙为了赢得乔琪乔虚幻的爱情，不惜出卖自己的色相，她整天不是忙着为乔琪乔弄钱，便是忙着为梁太太弄人，完全失去了自我，也失去了未来。

第四节 疯女人的人文形象

孤独的生存困境，虚无、绝望的人生感受，使张爱玲小说中的生人物陷入疯狂的精神状态，她小说中出现了中国现代文学中从没有出现过“疯女人”形象。

张爱玲小说中的“疯女人”形象(理解)

(1) 张爱玲笔下出现的孤独、疯狂状态的女性；

(2) 代表人物有白流苏、曹七巧等。

孤独的生存困境，虚无、绝望的人生感受，使张爱玲小说中的人物陷入疯狂的精神状态，她小说中出现了中国现代文学中从没有出现过“疯女人”形象。《倾城之恋》中的白流苏；《金锁记》中的曹七巧；《十八春》中的交际花曼璐

《金锁记》：张爱玲最重要的一部小说，小说通过对曹七巧形象的塑造，表现了金钱对人性的异化。《金锁记》中的人物有曹七巧、姜季泽、童世舫、长安。曹七巧是张爱玲小说《金锁记》中的主要女性人物形象。在金钱、情

欲的双重扭曲下，精神几近疯狂，使自己及儿女的命运陷入怪诞、不可理喻的悲剧世界。

第十章 病态文明的病态产儿：《围城》的现代性分析

第一节 社会批判·文化批评·哲学思考

一、《围城》的思想意蕴

(1) 社会批判层面，这一层面的意义是显而易见的，作品通过主人公方鸿渐的人生历程，广泛地触及了三四十年代的社会面和众生相，尖锐地揭露和讽刺了当时的种种人生病态和社会弊端。

(2) 文化批判的层面，诸如高等学府中的勾心斗角，反动政府的思想文化控制，崇洋媚外的文化风气等等，其中特别值得注意的是对现代文明的病态及这种病态文明所造成的病态人生——现代人的生存困境和精神危机的揭示，显示出作者阔大的人文视野和敏锐的现代意识。

(3) 第三个层面则深入到人本的形式上的层次，诸如对人的基本的存在处境和人生的根本意义的探讨，对人的基本根性和人际间的基本关系的探讨。

第二节 批判的思想与批判的艺术之成长

《人·兽·鬼》的作者是钱钟书。长篇小说《围城》作者是钱钟书。

第三节 现代文明的病态——从方鸿渐的人生遭遇谈起

《围城》第一章和第二章主要以方鸿渐回国归乡这段经历为主，兼以对其过去大学、留学生活的回溯和补叙，深刻地揭示了现代教育的危机及其必然的破产。《围城》可以说是方鸿渐的故事，他的个人命运构成了全书的主要情节。

一、《围城》的象征性

用“围城”来象征方鸿渐等人在爱情、婚姻、事业上的追求、挣扎、幻灭、绝望的艰难生活历程和矛盾心态是相当深刻的。

二、方鸿渐人生的四大阶段

在《围城》中，主人公方鸿渐的人生旅途或者说人生冒险先后经历了教育、爱情、事业和婚姻(家庭)这四大阶段。这也就是世所公认的人生四大价值或四大内容。(1)第一章和第二章写方鸿渐的教育悲剧。(2)第三章和第四章写方鸿渐的爱情悲剧。

(3)第五章到第七章写方鸿渐的事业悲剧。(4)第八章到第九章写方鸿渐婚姻悲剧。

第四节 病态文明的病态产儿——方鸿渐的病态人格及其文化根源

《围城》写于1944年到1946年之间，是钱锺书唯一的一部长篇小说，是他文学创作的最高成就，也是这一时期涌现出的风格独特的幽默讽刺长篇小说中的代表作。《围城》中出现的人物形象有：方鸿渐、苏文纨、唐晓芙、赵辛楣、孙柔嘉。

一、方鸿渐的病态人格

方鸿渐是一个典型的“现代英雄”亦即反英雄或非英雄形象，这种病态人格是现代文明病态发展的必然产物。

(1) 方鸿渐性格的最大弱点是，他缺乏与之对抗所应有的理性、信仰、热情和力量，因而常常不由自主地流露出发自本性的怯懦、迷惘和盲动性。他缺乏改变自我的勇气和力量。(2) 方鸿渐性格的另一个特点是思想大于行动和行动的延宕性。

二、方鸿渐的“围城”处境

病态的思想行为方式使方鸿渐的人生陷入了一个周而复始的怪圈和难以自拔的陷阱：方鸿渐的人生只能是失败的记录和痛苦的总和。

三、方鸿渐病态人格的普遍性

方鸿渐这种病态的思想和行为方式在整个现代人生中是相当普遍的，因而在世界现代文学中得到了普遍的反映。

第五节 方鸿渐和他的病友们：从世界文学的视野看《围城》的文化批判意蕴

一、方鸿渐与变性人的异同

钱钟书创造的方鸿渐这个“围城人”和卡夫卡笔下的那既无望进入城堡又不能离去的“无名氏”K《城堡》和被社会彻底异化并遗弃了的“变形人”《变形记》等，可以说同病相怜的病友。其中最为相似的是“变形人”。

第十一章 七月派小说家研究

第一节 胡风与七月派小说家的出现

一、七月派的阵地《七月》、《希望》

1、七月派小说：七月派是抗战时期在胡风影响下形成的一个现实主义文学流派，因胡风抗战初期创办的文学刊物《七月》而得名。小说的总体风格是沉郁悲凉的。小说方面的代表人物有东平、路翎等，其中以路翎成就最高。七月派的主要作家有胡风、路翎、邱东平、彭柏山、曹白、贾植芳等。七月派小说家中影响最大、成就最高的是路翎。七月派的理论家是胡风。七月派因胡风抗战初期创办的文学刊物《七月》而得名。

主观战斗精神理论

2、胡风认为作家的创作过程是主观与客观互相影响、互相作用即相生相克的过程，能够促成这一过程深入进行的动力则是作家认识世界的思想力、体验现实的感受力、投身于现实的热情，合而称之，即为“主观战斗精神”。

3、《希望》杂志于1945年1月创刊，它标志着七月派进入一个新的发展时期。该刊先在重庆，后移至上海出版，共出8期，于1946年10月终刊。

二、胡风的文艺理论对七月派作家的影响

胡风有两个著名的文艺观点：主观战斗精神，与“精神奴役底创伤”。主张以“主观战斗精神”，对内克服奴性意识对作家自己的束缚，对外与社会人生广泛的精神奴役意识抗争，并由此而推进人类的解放。

第二节 七月派小说家的总体风格

七月派的思想和艺术追求，突出地体现在对于现实主义的倡导、对生活真实与感情真挚的坚持上。他们始终如一地坚持着：文学的战斗，人的战斗。

《财主底儿女们》是路翎小说创作的高峰，也是40年代国统区长篇小说的优秀代表作之一。

一、七月派小说家的总体风格

七月派小说充分实践了以胡风的观点为代表的七月派文艺主张，形成了独特的风格。具体说来，主要表现在以下三个方面：

(1) 七月派小说总是竭尽全力地挖掘生活本相的复杂内涵。

在人物形象塑造方面，七月派小说中人物的内心性格往往也过于敏感、复杂，甚至飘忽不定。七月派小说的复杂性还表现为人物心理刻画的丰富性。

(2) 重视主观体验，创作中燃烧着热情的火焰，是七月派小说另一个突出的特征。

(3) 七月派小说还有一个十分鲜明的特征，那就是其总体风格上的沉郁悲凉。

第三节 七月派主要的小说家

丘东平的代表作包括《第七连》、《一个连长的战斗遭遇》、《我们在那里打了败仗》等。

《财主底儿女们》是路翎最重要的代表作，也是40年代国统区长篇小说的优秀代表作之一。

七月派最重要的小说家还是后起之秀路翎。路翎(1923~1994)，原名徐嗣兴，另有徐烽、冰菱等笔名。

中篇小说《蜗牛在荆棘上》的作者是路翎。丘东平的作品有《多嘴的赛娥》、《红花地之守御》等。

被胡风誉为“中国抗日战争底一首最壮丽的史诗”的是《一个连长的战斗遭遇》。

七月派最重要的小说家还是后起之秀路翎。路翎、丘东平、柏山是七月派的小说作家。《第七连》是东平的作品。《沉郁的梅冷城》的作者是东平。

第十二章 《重放的鲜花》研究

第一节 “百花文学”的命名

一、“百花文学”的概念

“百花文学”是指1956至1957年间在“双百”方针感召下出现的一种文学现象。“百花文学”的作品打破了不准暴露、只准歌颂的“禁区”，在题材上，它们还突破了不准写凡人小事、不准写人性、人情与爱情的清规戒律，出现了一批以家庭伦理、男女情爱、个人命运为表现对象的作品。

《小巷深处》是陆文夫创作的短篇小说，首发于1956年第10期《萌芽》杂志上。小说甫一发表即因大胆地拓新了题材的表现领域而受到好评。1980年，上海文艺出版社出版了陆文夫的短篇小说集《小巷深处》。小说描写了在旧社会饱受摧残的妓女徐文霞在解放后接受政府改造，并通过政府和社会的关怀得获新生的故事。

《草木篇》的作者是流沙河，是1956年诗坛在比较宽松的气氛中，对诗歌创作中的问题曾有所反思。1957年上半年，在“双百”方针的鼓舞下，诗坛涌现出一批敢于触及时弊、勇于表现生活矛盾的诗。

二、“百花文学”的作品

1956年至1957年间的《人民文学》、《文学月刊》的等文学刊物上，出现了一批令人耳目一新的百花文学作品，他们是陆文夫的《小巷深处》、宗璞的《红豆》、王蒙的《组织部来了个年轻人》、流沙河的《草木篇》以及岳野的话剧《同甘共苦》等等。

1956年至1957年间出现了一批令人耳目一新的文学作品，如王蒙的《组织部新来的年轻人》、李国文的《改选》、宗璞的《红豆》、丰村的《美丽》、邓友梅的《在悬崖上》、流沙河的《草木篇》等。

《组织部新来的年轻人》《美丽》《悬崖上》《小巷深处》属于百花文学时期。

第二节 “百花文学”的形成

一、“百花文学”出现在20世纪50年代中期的中国文坛上，有着几个方面的原因：

(1) 从国内政治、经济的大背景看，解放知识分子的精神，调动他们的热情来参与社会主义建设，已经迫在眉睫。一种重新被“信任”、被当作“知己”的感觉促使作家们无所顾忌，冲出重围，走出禁区，写出了超越主流之“轨”

的探索之作——“百花文学”。

(2) 苏联“解冻”文学思潮的影响,也是催生“百花文学”的重要原因。1955年人民文学出版社出版了《苏联人民的文学》一书,透露了一些苏联文坛发生重大变动的信息。这唤醒了中国作家、艺术家复活“五四”文学传统,关心人、关心人的精神境遇的“启蒙”责任感和重建知识分子自身价值的意识。

(3) 中国文坛的自身要求是“百花文学”得以产生的“内在”动因。双百方针,指“百花齐放、百家争鸣”,是毛泽东提出的,繁荣文化事业的基本方针。“百花齐放”和“百家争鸣”分别于1951年和1953年提出,1956年正式提出双百方针。

第三节 “百花文学”的特征

(1) 在取材上与以往的作品有了很大的变化,表现生活的范围大大地扩张了。

(2) “百花文学”的另一个特征是主题的深开掘、出新意。当时社会反响最强烈的莫过于王蒙的《组织部新来的年轻人》。

(3) “百花文学”在表现技巧、艺术创新方面也有新的探索、新的贡献。

(4) 构成“百花文学”的绝大部分作品,都是短篇创作。

第十三章 郭小川诗歌研究

第一节 生平与创作

《望星空》《一个与八个》《青纱帐——甘蔗林》是当郭小川同志的一大力作,郭小川写《青》诗的姐妹篇《甘蔗林——青纱帐》,目的是为了表现其“克服困难的信心”

第二节 政治抒情诗

一、政治抒情诗(名词解释)

政治抒情诗是指20世纪50年代出现的在既定的意识形态规限内,以社会生活的重大问题为题材,凸现政治内容,抒发政治激情,在社会上产生极大影响的一批抒情诗歌。郭小川和贺敬之是政治抒情诗的代表诗人。它追求雄壮气势,贯注磅礴的激情,渲染时代特色;艺术形式上,则多兼民歌及古典诗词之长,以自由诗的形式,自然舒放的现代口语表达内在的感情,注意诗歌的对称和节奏的铿锵。

政治抒情诗是诗人拥抱现实的产物,郭小川与贺敬之,他们被称为当代当代政治抒情诗的“双子星座”。

第三节 艰难的探索

一、郭小川对诗歌内蕴的“艰难探索”

除了创作“政治抒情诗”外,郭小川还充分挖掘自身的潜能,对其诗歌的内蕴作了艰难的探索。这种探索主要表现在以下三个方面:

(1) 性别意识的凸现。(2) 人性内蕴的展现。(3) 知识分子命运的探索。郭小川首先是通过诗中的自我形象来表现知识分子在革命中的命运。

二、作品概况:

郭小川凸现性别意识的长诗主要有《女性的豪歌》、《深深的山谷》。郭小川表现知识分子命运的作品有《深深的山谷》、《一个和八个》、《白雪的赞歌》。

郭小川诗歌中从性别角度思考战争与人、民族解放与个人解放关系的诗歌是《女性的豪歌》。很少有人从性别角度去思考战争与人、民族解放与个人解放的关系,尤其是对处于社会底层的女性加以关注的,更为罕见。依此视角,郭小川1936年创作的《女性的豪歌》便有了不可替代的价值。

“我们不是妻子,是人家房中的娇娥”出自《女性的豪歌》。

第四节 执着的追求

一、郭小川在诗歌内蕴方面进行艰难探索的同时,对诗歌艺术方面也进行着多种试验。其诗歌无论问题特征,还是艺术风格等方面,都表现出鲜明的个性,显示出诗人执着的艺术追求。新辞赋体,又称“郭小川体”,形成了自己独特的诗歌表现形式,是当代杰出诗人郭小川的一个独特创造。

二、郭小川诗歌的艺术特色。

(1) 文体形式的新探索。诗歌从根本上讲是侧重于形式的艺术,因此,诗歌创作历来重视对文体形式的探讨。

(2) 诗歌意境的新开拓。意境是文艺作品中所描绘的生活图景和表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界。它能使读者通过想象和联想,如身入其境,在思想感情上受到感染。这表现在两个方面:①郭小川的诗歌都带有鲜明的时代色彩,而这种时代色彩的渗入又影响着意境组成元素的选择、组合以及其内蕴的价值。②主观意识的强化及其外射,也会使意象产生变形,从而影响意境的内涵。

郭小川对诗歌文体形式的探索:自由体的尝试,楼梯式,诗歌体式的尝试。

民歌体的尝试。新辞赋体的尝试。

第十四章 王蒙小说研究

第一节 从“初恋的情诗”到“深沉的布礼”:艺术主张及其变化

一、王蒙实践“文学干预生活”理论的代表作是《组织部新来的年轻人》;

二、王蒙著有长篇小说《青春万岁》、《活动变人形》等近百部小说,其作品反映了中国人民在前进道路上的坎坷历程。从1953年到1978年这二十多年的小说创作,是王蒙在现实主义的道路上踏出的一串坚实而有力的脚印,新时期的评论家常习惯用一个公式——青春+革命——来高度概括他这一段的作品风格。

第二节 王蒙小说的表现手法

一、新时期以来,较早运用“意识流”创作手法的作家是王蒙。王蒙小说《蝴蝶》的主人公是张思远。

二、王蒙小说结构的三种类型

王蒙小说的结构大体上可分为三种类型,即单线型、多线型和放射型。1978年之前,王蒙的小说基本上使用的是单线型结构。

三、《杂色》、《春之声》、《海的梦》的结构特点

《杂色》的主人公曹千里。《杂色》可视为一个双层次的复线结构,一条是对主人公曹千里革命历程的现实主义的描写,一条是对那匹杂色老马壮心不已的象征性的渲染。正是因为使用了这种结构,才使作品产生出现代作家所苦苦追求的那种艺术境界。

《春之声》和《海的梦》使用的是放射性结构。这种结构向读者传达的让人眼花缭乱的信息量,是传统的结构方法所无法完成的。

四、王蒙小说“中西合璧”式的幽默

王蒙小说的表现手法。

(1) 内心独白、自由联想。(2) 多重的结构形态:单线型、多线型、放射型。

(3) “中西合璧”式的幽默,短篇小说《买买提处长轶事》是这种幽默方法运用的最为成熟的作品。

第三节 王蒙小说的语言风格

一、王蒙小说的语言风格

在王蒙的小说中,他杂取百家之长,兼收并蓄,提炼改造,形成自己色彩丰富、变化多端、感情充沛、尖锐泼辣、幽默诙谐、节奏强烈的语言风格,充分显示出他驾驭语言的功力。具体来说,王蒙小说的语言风格有这样几个方面:

(1) 鲜明的主观色彩。王蒙小说的语言具有鲜明的主观色彩,这主要表现在他复出后的作品中。

(2) 杂文般的随意性。王蒙小说的语言纵横恣肆,不拘形式,尖锐泼辣,变化多端,涉笔成趣,发人深思。

(3) 急促的节奏感。

第四节 长篇力作《活动变人形》

一、《活动变人形》人物形象:

《活动变人形》中塑造了三个思想一致但性格各异的女性形象,其中姜静珍是最为成功的一个。

倪吾诚这一人物出自《活动变人形》。《活动变人形》是王蒙继《青春万岁》之后的第二部长篇小说。

《活动变人形》中姜静珍反复吟味《春怨》。

王蒙的长篇小说;主人公倪吾诚,是一个中西文化夹缝中挣扎的畸形儿;无论思想、人物,还是语言、结构,都在王蒙小说创作中占重要地位。

第十五章 池莉小说研究

第一节 作为一个文化现象的池莉小说创作

一、池莉的创作情况

池莉创作于20世纪80年代后期的作品有《烦恼人生》、《不谈爱情》、《太阳出世》、《冷也好热也好活着就好》等。20世纪90年代,池莉又以《你是一条河》、《青奴》、《你以为你是谁》、《绿水长流》、《午夜起舞》、《来来往往》、《小姐你早》等作品给文坛带来了一波又一波的冲击。

第二节 “新孩子”的“失乐园”:性格的对峙与认知的偏执

印家厚是池莉的小说《烦恼人生》中的人物。池莉小说在审美上的偏执:(1)对生活的认知发生了偏执。(2)美学把握方式上的偏执。

第三节 倾斜与失重的“仿真空间”

1、《不谈爱情》是池莉编著的情感类作品,由江苏文艺出版社在2007年1月1日出版。该书描绘了城市中产阶级的家庭生活。医生庄建非与花楼街女子吉玲的爱情打拼。

池莉的“人生三部曲”是指《烦恼人生》《不谈爱情》《太阳出世》。《烦恼人生》中故事一:产业工人印家厚被包围在各种各样的“烦恼”之中。

2、《来来往往》是池莉小说中最具浪漫气质的作品之一,但就其实质而言,这却是一篇反传奇的都市寓言。《来来往往》中主人公康伟业与段丽娜、林珠、时雨蓬等三位女性的爱情纠葛表达的反传奇的都市寓言。

第十六章 20世纪河南小说研究

第一节 发展路向:从边缘走向繁荣

一、20世纪河南文化和小说创作从中心走向边缘的复杂因素

中原文化从文化中心走向文化边缘,有着各种复杂的因素。仅就小说创作而论,如下三方面因素对其发展产生着明显的负面影响:

(1) 中原文化在发展进程中,对自身缺乏足够的理论自觉。因循守旧的历史观念,是制约20世纪河南文学取得成就的潜在因素。

(2) 从作家的文化构成来审视,可以明显地看到河南作家文学素养整体上的欠缺。

(3) 河南作家虽有创作敏感,但其创作缺乏思想深度,主体意识不强,他们甚至把紧跟趋势视为自己的使命。

20世纪河南创作的第一篇短篇小说,当是发表于1907年《河南》杂志的谐体小说《龙脑》。冯沅君的小说以细腻描写青年女子的心理而著称一时。

河南作家主要有徐玉诺、冯沅君、尚钺、师陀、姚雪垠、李准等。

第二节 《长夜》:中原大地夜沉沉

姚雪垠的处女作是《两个孤坟》。姚雪垠反映20世纪20年代中原生活的长篇小说是《长夜》。

河南作家群的主要作家有师陀、徐玉诺、姚雪垠、李准、张一弓。

第三节 《果园城记》:中原文化的现代版本

一、师陀的主要作品概况:

师陀的主要作品有小说集《谷》、《里门拾记》、《落日光》、《无名氏》、《果园城记》,长篇小说《结婚》、《马兰》,散文集《黄花苔》等。

1937年5月,师陀的短篇小说《谷》获《大公报》文艺奖金,受到了文艺界的广泛注目。

《果园城记》是师陀的作品。师陀的《果园城记》创造了20世纪20至40年代一个北方小城——果园城的独特世界。短篇小说集《果园城记》是师陀历时八年创作的代表作,风格特异,尤其是作品的语言,可谓匠心独具。

师陀出版有短篇小说集《谷》,《里门拾记》、《落日光》、《野鸟集》等。中篇小说《无望村的馆主》,长篇小说《马兰》、《结婚》、《历史无情》。师陀的短篇小说《灯》中写道:卖油郎照例肩挑煤油的挑子一路走来。

师陀的中篇小说有《无望村的馆主》、长篇小说有《马兰》、《结婚》、《历史无情》、《雪原》、《荒野》,短篇小说集《谷》、《里门拾记》、《落日光》、《野鸟集》、《无名氏》、《果园城记》。师陀的中篇小说《无望村的馆主》充分表现出他的乡土小说的特色,通过乡村富豪从发家到败家、吴王村成为“无望村”的故事,揭示传统的生活样式在乡土中国社会生态圈里反复扮演却始终走不出重复循环的困局。

师陀的艺术风格有一个发展过程。他的第一部短篇小说集《谷》,不着意于惊险情节的渲染,而以诗意的抒情取胜,初步显示出了独具魅力的艺术个性。

二、师陀小说《灯》的艺术风格。

(1) 通过细节展示卖油郎高超的经营技巧;

(2) 语言简约、不枝不蔓;

(3) 从容舒缓宁静的气氛。

第四节 《黄河东流去》:小农意识蜕变的艰难历程

《黄河东流去》的作者是李准。《黄河东流去》是李准所著小说,凤英在实践中感受到了原有生活方式的落后性,她再也无法忍受农业文明对于个性的压抑和钳制;在都市里她看到了一种崭新的生活,她向往投入这种生活,哪怕再苦再累,她也要进入竞争的市场一显身手。