

语文 I 中国戏剧与小说 总复习产物

目录

Part 1 中国戏剧	3
一、概说	3
二、《窦娥冤》	4
1. 文学常识——关汉卿及其戏剧成就	4
2. 思考题	4
三、《西厢记》	7
1. 文学常识及全作赏析	7
2. 思考题/选段分析	9
四、《牡丹亭》	14
1. 文学常识及全文赏析	14
2. 思考题	15
五、《桃花扇》	19
1. 文学常识及全文赏析	19
2. 思考题	20
六、《雷雨》	24
1. 文学常识及全文赏析	24
2. 思考题	25
七、《茶馆》	27
1. 文学常识及全文赏析	27
2. 思考题	28
Part 2 明清小说	31
一、概述	31
二、《三国演义》	33
1. 文学常识	33
2. 思考题	34
三、《水浒传》	36
1. 文学常识	36
2. 思考题	37
四、《西游记》	41
1. 文化常识及全作赏析	41
2. 思考题	42
五、“三言”	45
1. 文化常识及全作赏析	45
2. 思考题	46
六、《聊斋志异》	49
1. 文学常识	49
2. 思考题	50
七、《红楼梦》	53
1. 文学常识及全作赏析	53

2. 思考题	54
八、《儒林外史》	58
1. 文学常识	58
2. 思考题	60
Part 3 中国现代小说	62
一、概说	62
二、《阿 Q 正传》	65
1. 文学常识	65
2. 思考题	65
三、《边城》	69
1. 文学常识	69
2. 思考题	69

Part 1 中国戏剧

一、概说

世界三大古老剧种：中国戏曲、古希腊悲喜剧、古印度梵剧

中国戏曲发展阶段：宋元杂剧-宋元南戏-元杂剧-明清传奇-清代地方戏-近现代戏曲

宋元杂剧：产生于北方，中国戏剧的最初形式

宋元南戏：产生于浙江永嘉一带，又称永嘉杂剧。

元杂剧：中国戏曲第一个**黄金时代**。

元代最负盛名的四位杂剧作家：“关马白郑”：关汉卿、马致远、白朴、郑光祖

剧本一般由曲词、宾白、科（介）三个部分构成。

最常见的剧本结构形式：“四折一楔子”

特点：一本四折加楔子，一折一调押一韵，一人主唱用北曲，题目正名是标题。

元杂剧四大悲剧：《窦娥冤》关汉卿；《汉宫秋》马致远；《梧桐雨》白朴；《赵氏孤儿》纪君祥

明清传奇：由元的发展高潮走向衰落

特点：出数不定，唱角不同，音乐不同，角色增多。

汤显祖及“临川四梦”：**《牡丹亭》《南柯记》《紫钗记》《邯郸记》**

洪升《长生殿》孔尚任《桃花扇》

近代戏剧：地方戏兴起——昆曲、京剧…

现代戏曲：

1921 爱美剧

社会问题剧：胡适《终身大事》（先驱）-田汉、丁西林、郭沫若、欧阳予倩、洪深…

二、《窦娥冤》

1. 文学常识——关汉卿及其戏剧成就

- 关汉卿：号已斋叟，金末元初大都人，元代杂剧的代表作家，与郑光祖、白朴、马致远一同被称为“元曲四大家”，并居“元曲四大家”之首。
- 剧作艺术特点：
  - 现实主义与浪漫主义相结合；（积极浪漫主义的运用-三桩不可能实现的誓愿）
  - 以戏剧冲突使人物形象鲜明；以平民角色塑造元代社会；大胆的夸张与丰富的想象
  - 悲剧范式：将崇高的道德精神与坚强的反抗精神相结合
  - 语言特点：“字字本色”——不事雕琢，朴实自然；兼具生活气息和艺术韵味。
  - 思想内容：揭露了封建社会的黑暗和残酷，歌颂被压迫人民的坚强性格和斗争精神。揭露人间罪恶，高扬正义旗帜。
  - 结构特点：一本四折，知之外可以加楔子，四折分别是开端发展高潮和结局。
  - 剧作风格：泼辣沉雄。

2. 思考题

(1) 王国维说：“其最有悲剧之性质者，则如关汉卿之《窦娥冤》，纪君祥之《赵氏孤儿》。剧中虽有恶人交构其间，而其赴汤蹈火者，仍出于其主人翁之意志，即列之于世界大悲剧中，亦无愧色也”（《宋元戏曲史》）。

请谈谈你对这段话的理解。

- 分析角度：《窦娥冤》体现的悲剧性→窦娥形象体现悲剧性→窦娥的悲剧是性格使然

《窦娥冤》则既不是新见元刊孤本，也不曾在 18—19 世纪就被西方视作悲剧。不仅如此，《窦娥冤》的**团圆结局**也完全不符合王国维衡量悲剧的基本标准。它之所以能被视作悲剧，甚至被视作“最有悲剧之性质者”，完全是出于“**主人翁之意志**”成为衡量悲剧的新的更高标准，是王国维悲剧观念转变的标志性结果。

窦娥的性格具有刚与柔两个不同的侧面——正直刚强又心地善良。她的悲剧有相当程度上是自主选择的结果——她的**倔强刚烈**决定了她必然**对仇家蔑视痛恨，毫不妥协**；她的**善良**又决定了她必然**对亲人担起情感与道义的责任**。所以，她的敌人必置她与死地，而她又自愿为亲人牺牲了自己。这种自主选择生动地照应了“宁为玉碎，不为瓦全”这句古语。她的性格悲剧不是由性格的缺陷造成的，而是由于**道德上的完美和情感的坚贞**。关汉卿在她命运的关注中，倾注了自己的人格理想，使窦娥的形象，不同于俄罗斯文学中小人物的怯懦委琐的阴暗面，而且有人文主义的光辉，作家对之寄予的不仅是怜悯与同情，更是**歌颂与赞美**。

（中国悲剧的特点：人物不是无路可走，而是悲剧来源于自己的选择。）

(2) 试析窦娥这一人物形象及其悲剧性格。——刚与柔

- 分析角度：窦娥的性格导致了悲剧。（分析同 T1）

窦娥的形象：坚强刚烈、勤劳正直、淳朴善良、富有反抗精神

窦娥形象的社会意义：是被压迫、被剥削、被损害的妇女的代表，是社会底层的善良、坚强而走向反抗的妇女的典型。

对自己，采取认命态度，与世无争，温柔善良；

对婆婆，用心服侍，表示了同情、不满、可怜；
对张驴儿父子，言词果断刚强，绝不妥协；
对父亲，充满怨恨、愤怒和期待；
对官府，从希望到侥幸到绝望。

窦娥是一个饱受封建压迫与摧残的充满反抗精神的劳动妇女的形象。她善良勤劳、孝顺贤惠，同时又刚毅顽强，敢于与恶势力拼斗到底。她生于严酷的腐败的封建统治之下，注定要走向悲剧的结局。她是被侮辱的被损害的千千万万个中国受迫害劳动妇女的典型代表。

(3) 为何说窦娥的三桩誓愿具有震撼人心的悲剧力量？

悲剧的本质在于表现客观现实中的矛盾冲突，在于表现新生力量在崛起过程中所必然遭受的暂时失败或毁灭。因此，悲剧中常常描写社会生活中具有**震撼力量**的尖锐激烈的矛盾冲突。窦娥要苍天证实她的清白无辜，她要借**异常的事象**向人间发出强有力的警示。

这是作者运用**积极浪漫主义手法**，显示了**正义抗争的强大力量**，并寄托了作者鲜明的爱憎，反映了**人民伸张正义、惩治邪恶的愿望**。这也是本剧最成功的地方，是全剧刻画主人公形象最着力的一笔，使悲剧气氛更浓烈，人物形象更突出，故事情节更生动，主题思想更深刻。既洋溢着浓郁的生活气息，又充满着奇异的浪漫色彩，具有震撼人心的艺术力量，把现实主义和浪漫主义完美地结合在一起了。

(4) 关汉卿剧作中的人物语言朴素，又富有表现力，无论是唱词，还是道白，都十分符合人物的身份和性格。请仔细阅读第三折，选取一些精彩语句进行赏析。

● 分析角度：关汉卿语言风格对人物塑造的影响

[Reference]

“关汉卿是一位杰出的语言艺术大师，本色是关剧语言的基本风格。由于关汉卿一方面深入生活，掌握了各种丰富的生活素材，一方面又具备对语言敏锐精细的辨析能力，这就使他有可能根据生活本身所提供的语言来反映现实，充分为剧情和人物性格服务，雄壮、妩媚、通俗、文雅各得其所。

关剧**词汇**丰富，语法富于变化，不仅善于从当时民间文学中汲取语言素材，同时又善于向古典文学名著学习，《单刀会》一剧里，关汉卿用了孔子的话，杜牧的诗，苏轼的散文和词，把它们和人民口头语言融合在一起，从而形成了他“文而不文，俗而不俗”的语言风格，收到了雅俗共赏的演出效果。

关剧语言的本色风格表现：人物语言的性格化上，**曲白酷肖人物声口**，符合人物身份；作者不务新巧，不事雕琢藻绘，创造了一种富有特色的**通俗、流畅、生动**的语言风格。”

- **【端正好】**没来由犯王法，不提防遭刑宪，叫声屈动地惊天！顷刻间游魂先赴森罗殿，怎不将天地也生埋怨。

【滚绣球】有日月朝暮悬，有鬼神掌着生死权。天地也！只合把清浊分辨，可怎生糊突了盗跖、颜渊？为善的受贫穷更命短，造恶的享富贵又寿延。天地也！做得个怕硬欺软，却原来也这般顺水推船。地也，你不分好歹何为地？天也，你错勘贤愚枉做天！哎，只落得两泪涟涟。

【端正好】【滚绣球】两支曲辞直抒胸臆，不用典故，不饰辞藻，明白如话，表现了窦娥冤屈悲愤的心情。

- （正旦云）婆婆，那张驴儿把毒药放在羊肚儿汤里，实指望药死了你，要霸占我为妻。不想婆婆让与他老子吃，倒把他老子药死了。我怕连累婆婆，屈招了药死公公，今日赴法场典刑。婆婆，此后遇着冬时年节，月一十五，有不了的浆水饭，半碗儿与我吃，烧不了的纸钱，与窦娥烧一陌儿，则是看你死的孩儿面上。
这样朴素的说白，多么肖似窦娥这个封建社会里小媳妇的声口，从中我们几乎看不到加工的痕迹，就像生活本身那样自然、贴切、生动，正是这些平凡不过的话语，鲜血淋漓地揭示了这个从小就给人做童养媳的小媳妇屈辱的地位与悲惨的命运。

(5)搜集相关资料，了解中国戏曲的角色行当。

[文化 | 中国戏曲艺术——戏曲行当 - 知乎 \(zhihu.com\)](#)

三、《西厢记》

1. 文学常识及全作赏析

(1) 作者：王实甫（元代）

(2) 《西厢记》在戏剧史上的突破

- **结构——五本二十折、五楔子**的长篇大套体制
- 生旦递相主唱而次角又有插唱的演唱形式
- 反封建的题旨：愿天下有情人终成眷属

(3) 《西厢记》的起源

- 唐代 元稹 《会真记》（又名《莺莺传》）
- 金代 董解元《西厢记诸宫调》奠定了《西厢记》的故事脉络

(4) 《西厢记》的主旨：具有反封建战斗性，一方面反对封建礼教和伦理道德，要求自由幸福的爱情生活。另一方面反对封建的门第观念，坚持理想的爱情标准。

(5) 文学地位：舞台艺术完整性上达到了元代戏曲创作的最高水平。“元曲之冠”

(6) 结构赏析：

《西厢记》是**单线结构**，当然，这个“单”并不意味着简单。事实上，《西厢记》的戏剧冲突相当复杂，它有两条线索：一是以崔老夫人为一方，和以莺莺、张生、红娘为另一方之间的矛盾；二是莺莺、张生和红娘之间的矛盾。两条线索交错展开，互相制约，相辅相成：从普救寺里张君瑞因解围之功而终得老夫人允婚，到突遭赖婚，然后又经历了月下听琴、吟诗唱和，在莺莺假意儿的恼和真意儿的喜之间让风波迭起，这期间，围绕着张生的病又弄出许多曲折来。就这样，全剧紧紧围绕崔、张爱情这条主线安排了非常曲折丰富的情节，使得故事线索虽单一，但却并不失之于简单乏味。换言之，《西厢记》的单线结构呈链状，环环紧扣，且紧凑精练得恰到好处，令人陡生增一出则太繁，减一出则太简之感。清代理论家金圣叹对《西厢记》的这种结构艺术曾赞叹备至。

相对于《牡丹亭》而言，《西厢记》的结构收束得极干净。戏剧从普救寺“生”“旦”偶遇入笔，一方面是张生思慕崔莺莺千方百计要见她一面，另一方面又是崔老夫人不允、崔莺莺害羞不愿，在这想见而不能见之间让矛盾凸显，一开场就垫定了较快速的戏剧节奏。与此同时，为配合快节奏的情节发展，作者还大刀阔斧地砍去了所有与崔、张爱情主线无关的旁枝逸节，使戏剧沿主线一气发展下去，结构上全无旁逸斜出之笔。

(7) 人物形象

崔莺莺：

1、大家闺秀：她有着美丽的容貌，又诗词女红无所不能，却被寂寞地锁在深闺之中，无法驱散青春的苦闷。

第一本“楔子”：花落水流红，闲愁万种，无语怨东风。

联吟（酬韵）：兰闺久寂寞，无事度芳春；

料得行吟者，应怜长叹人。

2、主动追求爱情，视功名如粪土，把爱情看得高于一切，表现出强烈的叛逆精神。

惊艳：“回顾颦眉”“临去秋波那一转”

联吟：好清新之诗，我依韵做一首

后候：休将闲事苦萦怀，取次摧残天赋才。不意当时完妾命，岂防今日作君灾？仰图厚德难从礼，谨奉新诗可当媒。寄语高唐休咏赋，今宵端的云雨来。

送别：但得一个并头莲，煞强如状元及第。

3、热情而又冷静，聪明而狡黠；半推又半就、充满“假意儿”

“小贱人，这东西哪里将来的？我是相国小姐，谁敢将这简贴来戏弄我？我几曾惯看这种东西？告过夫人，打下你个小贱人下截来。”

“对人前巧语花言，没人处便想张生，背地里愁眉泪眼。”

有时一本正经，有时黠谲多端，有时又扭捏尴尬。

张生：书生、轻狂、志诚种、傻角、风魔汉

志诚种——忠于爱情，将爱情置于功名之上。

才气与勇气——追求爱情和解决危难果断、机智、大胆。

傻角——软弱、忠厚、傻气。

轻狂兼有诚实厚道，洒脱兼有迂腐可笑

雪浪拍长空，天际秋云卷；竹索缆浮桥，水上苍龙偃。”

我死也。

小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人也，年方二十三岁，正月十七日子时建生，并不娶妻。

敢问小姐常出来么？

待月西厢下，迎风户半开。隔墙花影动，疑是玉人来。

老夫人：典型的封建家长制代表，封建礼教的维护者。专制、虚伪、冷酷、自私。

红娘：（见 T3）

（8）《西厢记》的艺术成就

（一）戏剧冲突

此剧有正反面人物冲突和正面人物误会性冲突的两条线索。正反面人物冲突是张生、莺莺、红娘等正面人物与老夫人、郑恒等反面人物的冲突，是封建礼教的叛逆者和卫道者的斗争；正面人物的误会性冲突是张生、莺莺、红娘因为身份、性格不同而产生的误会性冲突；两条线索互相交错。

将复杂的矛盾冲突有机地组合为一个艺术体。采用**双线复合结构**，戏剧冲突由两部分组成，这些矛盾交错发展，一波三折、曲折跌宕，扣人心弦。

（二）戏剧结构

此剧体制和形式上实现了突破和创新。突破一本“四折一楔子”的惯例，为五本二十一折的连台本戏，来表现完整的故事，使人物丰满。每本中各有小高潮，各本之间环环相扣。

（三）文采派的语言特色

王实甫为元杂剧文采派的代表作家，其剧作语言被朱权的《太和正音谱》称为“如花间美人”。

- 语言文雅绮丽，善于化用前人诗词句，情景交融，意境优美。名曲为第四本第三折《[正宫]端正好》。
- 语言雅中有俗，自然流畅，善于吸收民间口语。
- 人物语言个性化，作者用不同的语言表现不同人物的思想性格。

（8）情节梗概

持书剑飘零、四海为家的张珙赴京赶考，途径河中府拜访故友白马将军杜确，于当地游玩胜地普救寺偶遇前朝相国之女崔莺莺。二人历经孙飞虎围攻普救寺欲劫莺莺为妻、崔

老太毁约、莺莺张珙兄妹相称、为娶莺莺张珙妥协上京赶考、未婚郎郑恒撒谎、莺莺张珙亲事险毁、张珙蟾宫折桂、迎娶莺莺等磨难，最终有情人终成眷属的故事。

2. 思考题/选段分析

(1) 请结合第三折文本，分析长亭送别时崔莺莺怨、恨、愁、怕的心理情绪。

- 具体分析可参考语文书 P16

【端正好】碧云天，黄花地，西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。

以凄凉的暮秋景象引出莺莺的离愁别恨。使人置身于凄恻缠绵的送别场面之中。

【滚绣球】恨相见得迟，怨归去得疾。柳丝长玉骢难系，恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迳迳的行，车儿快快的随，却告了相思回避，破题儿又早别离。听得道一声去也，松了金钏；遥望见十里长亭，减了玉肌：此恨谁知？

正面刻画了莺莺与张生难以离舍的复杂心情。曲中对意象的描写都由莺莺对张生的依恋情别之情引发而出。

【叨叨令】见安排着车儿、马儿，不由人熬熬煎煎的气；有甚么心情花儿、靥儿，打扮得娇娇滴滴的媚；准备着被儿、枕儿，则索昏昏沉沉的睡；从今后衫儿、袖儿，都揾帮重重叠叠的泪。兀的不闷杀人也么哥！兀的不闷杀人也么哥！久已后书儿、信儿，索与我凄凄惶惶的寄。

莺莺设想今后孤凄的生活情景，不由得心痛欲碎。发出“兀的不闷杀人也么哥！”的悲叹。

【一煞】青山隔送行，疏林不做美，淡烟暮霭相遮蔽。夕阳古道无人语，禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内，来时甚急，去后何迟？

【收尾】四围山色中，一鞭残照里。遍人间烦恼填胸臆，量这些大小车儿如何载得起？

刻画了莺莺的怅惘和不舍。“无人语”道出了环境的寂静，刻绘了莺莺的孤独和无处可诉的痛苦心理。

(2) 试析《西厢记》中“红娘”这一人物形象。

伶俐机智、性格爽朗、讨人喜欢、侠肝义胆、立场坚定、爱憎分明、有勇有谋、能言善辩。热情、正直、机智、勇敢、泼辣

富有正义感——不满老夫人的背信弃义，同情崔、张为爱情而苦恼，成人之美。

机智——巧妙帮助崔、张，反驳老夫人的责骂。

泼辣——尖锐批评张生、莺莺的缺点，嘲讽郑恒配不上莺莺。

帮助莺莺及张生传书递简。

“闹简”、“赖简”、“拷红”

在拷红一场中，紧紧抓住老夫人的致命弱点，大胆揭露了老夫人的虚伪、自私，抨击礼教的罪恶和腐朽。

对于莺莺她不断的给以善意的讽刺，批评她的虚情假意的软弱，帮助她与礼教进行抗争。

对张生的妥协、软弱也有清醒的认识，幽默地称张生是“傻角”、是“银样蜡枪头”。

（知乎）汤显祖评价：“二十分才，二十分识，二十分胆，有此军师，何攻不破，何战不克。”

- 二十分才：美丽聪慧，明辨是非

《西厢记》中描写红娘的诗词比较少，但书中有这样一句：“可喜的庞儿浅淡妆，穿一套缟素衣裳”，由此我们可以看出红娘是一个素雅美丽的女子。

她不仅美丽，而且聪慧，能明辨是非。当张生面对红娘自报家门时，她说：先生是读书君子，孟子曰：“男女授受不亲，礼也。”君知“瓜田不纳履，李下不整冠”。道不得个“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”从这一番话我们可以看到，红娘虽然只是相国府中一个地位低下的丫鬟，但在跟随小姐的日常生活的耳濡目染中也学到了很多知识。从她的装腔作势和张生不尴不尬的神态中，我们也能看到，她并不尊重什么礼教，只是把“孔孟之道”作为一根耍弄的棍子。后来在“拷红”一场矛盾中，这根棍子发挥了妙不可言的作用。

当她看到张生陷入爱情没了追求，便说道：“先生当以功名为念，休堕了志气者”；“休为这悻悻锦帐一佳人，误了你玉堂金马三学士”。她知道，在封建迂腐的老夫人那里，是不可能让莺莺嫁给一介白衣的，而对于古代的男子来说，最重要的依旧是考取功名，建功立业。

● 二十分识：机智勇敢，以礼反礼

红娘“机智勇敢、以礼反礼”的性格特色，突出表现在“拷红”这一矛盾冲突中。

当莺莺、张生之事暴露，老夫人要拷问红娘之时，红娘并没有担惊受怕，而是坦率地把莺莺、张生的私情和盘托出，接着据理力争，用老夫人信奉的封建礼教反驳老夫人。她说：

信者人之根本，“人而无信，不知其可也。大车无輹，小车无軌，其何以行之哉？”当日军围普救，老夫人所许退军者，以女妻之。张生非慕小姐颜色，岂肯建区区退军之策？兵退身安，夫人悔却前言，岂得不为失信乎？既然不肯成其事，只合酬之以金帛，令张生舍此而去。却不当留请张生于书院，使怨女旷夫，各相早晚窥视，所以夫人有此一端。目下老夫人若不息其事，一来辱没相国家谱；二来日后张生名重天下，施恩于人，忍令反受其辱哉！使至官司，老夫人亦得治家不严之罪。官司若推其详，亦知老夫人背义而忘恩，岂得为贤哉？

这番话滴水不漏，说的完全是封建大道理，她“以子之矛攻子之盾”，使得老夫人哑口无言，迫不得已从了莺莺和张生。

● 二十分胆：大胆泼辣，不贪己利

在我看来，这是红娘最鲜明的性格特色，也是她十分招人喜爱的主要原因。在老夫人赖婚之后，她看到了是非曲直，看到了莺莺、张生彼此之间的心意，便明确地站在了莺莺、张生一方，并竭力帮助他们“终成眷属”。在这一过程中，我们也看到了她大胆泼辣、不贪己利的性格特质。

比如赖婚一事，红娘面对相思成疾的张生，她说：“街上好贱柴，烧你个傻角！你休慌，妾当与君谋之……但听咳嗽为令，先生动操。”又比如当她替莺莺去探望张生时，张生请求红娘代传书信，她拒绝了张生的金帛答谢，说道：“哎，你个饿穷酸儿没意儿，卖弄你有家私，莫不图谋你东西来到此？先生的钱物，与红娘做赏赐，是我爱你的金赏？”这些语言夹杂着俚语、俗语和日常生活用语，鲜活泼辣，表现了红娘帮助有情人“终成眷属”的正义感和侠气。

在第五本中，面对郑恒，她语言锋利，咄咄逼人。当郑恒夸耀自己富有而能干，骂张生“穷酸饿醋”时，红娘说到：“他凭师友君子务本，你倚父兄仗势欺人…你值分，他值百十分，萤火焉能比月轮？高地远近都休论，我拆白道字辨与你个清浑。”当郑恒抬出“我祖代是相国之门”来压人时，她义正词严地反驳：“你道是官人则合做官人，信口喷，不本分。你道是穷民到老还是穷民，却不道将相出寒门”，她勇敢地与这个仗势欺人的花花公子

斗争维护了莺莺和张生的爱情，读来令人为之一振。

也正如明末清初的文学家、文学批评家金圣叹说的那样：“世间有斤两，可计算者，银钱；世间无斤两，不可计算者，情义也。如张生、莺莺，男贪女爱，此真何与红娘之事，而红娘便慨然将千金一担，两肩独挑，细思此情此义，真非秤之可得称，斗之可得量也。”

(3) 请结合《西厢记》剧作，谈谈中国古典喜剧的特点。

[穿越时空的喜剧艺术——析王实甫《西厢记》中别具一格的喜剧性 - 知乎 \(zhihu.com\)](#)

从马克思的分析来看，喜剧性绝不是简单的可笑性，而是有着复杂的社会矛盾冲突根源，有着或肯定过否定的社会意向的选择。鲁迅在《坟·再论雷峰塔倒掉》中说“喜剧将那无价值的撕破给人看”。它们之所以能成为供人观照的审美对象，就是在于是通过对丑的否定，达到了对美的间接的肯定，因而可以成为人的本质力量的一种间接的确认。

一、通过真实有缺陷的人物为血肉，来丰富喜剧——人物性格的塑造

《西厢记》里的崔莺莺和张生作为男女主人公以及具有典型喜剧性格的代表，却是风流俊雅的一对，有着江南风味的美感，连红娘也是腰肢婀娜，腻脸生春，全然没有故意扮丑、滑稽可笑的举止动作，也就是说，《西厢记》不依靠表面肤浅的角色外观、行为来使人发笑，并非“无丑不成戏”，而是通过揭示本质层面的东西，也就是主要通过揭示人物性格上的缺陷使人解颐，并且通过真实人物的塑造让人们感受到人情美和斗争精神的伟大，这种戏剧方式也造就了《西厢记》别具一格的喜剧色彩。

张生：

在遇着崔莺莺之前，张生“雪浪拍长空，天际秋云卷；竹索缆浮桥，水上苍龙偃”，家父去世后，他“四处飘零，磨穿铁砚，钻研经书，萤窗雪案”，气宇不凡，心胸开阔，俨然就是一个一表人才的翩翩公子。

可在普救寺遇见崔莺莺后，全然像是变了一个人，不由得惊呼：“我死也！”显得着实有点呆头呆脑，忘乎所以，成了个“不酸不醋的风魔汉”，王实甫在很多地方都对张生的行为做了有意的夸大，使得之前没表现出来的性格缺陷一览无余地暴露了出来。后面遇着红娘的场景更是让人忍俊不禁，张生开口就说：“小生姓张名珙字君瑞，本贯洛西人也，年方二十三岁，正月十七日子时建生，并不曾娶妻。”直接毛遂自荐，将自己的信息透露的所剩无几，仿佛连心窝子都要掏出来，像极了现代人相亲时的样子。在之后的“赖婚”一场中，他起初以为自己肯定可以和崔莺莺成婚，于是踌躇满志，一早起来便从上到下精细打扮：“皂角也使过两个也，水也换了两桶也，乌纱帽也擦得光铮铮的”，急切的样子着实很难让人将其与正经的读书人联系起来，其窘态和憨态使人捧腹。

崔莺莺：

外表端庄文静，是个相国小姐，但坠入爱河之后又实在难以控制内心的真情，常常陷入无法自己的境地。同样以老夫人赖婚一场为例，在这场戏中，老夫人让崔莺莺同客人见面，崔莺莺起初不知道这客人就是张生，于是便以身体不适为由不肯出房。但当红娘告诉她来者就是张生之后，莺莺的态度就来了个一百八十度转弯，赶紧说着：“若请张生，扶病也索走一遭。”红娘一旁的嘲笑作弄更是衬托出莺莺的失态，在让人感叹爱情使人获得忘却礼法的魔力的同时，又使人为真性情的人物投去共鸣的笑，真诚的笑。

崔莺莺瞻前顾后，犹豫彷徨；张生简单急躁，稍有轻浮，这些实实在在的缺点给他们的爱情故事带来了不少的喜剧色彩。当然，不只是男女主人公，戏剧里的其他角色也同样具有喜剧性。红娘机敏伶俐，风趣刁钻，出家人慧明粗豪古怪，叫人绝倒，老夫人色厉内

荏，冷若冰霜……这一个个人物栩栩如生，各自有各自的性格缺陷，可也正是因为这些性格缺陷，才导引了一个又一个矛盾冲突，于矛盾冲突之中产生了一连串的喜剧效果。

二、以情节、大团圆式的结局及爱情自由主题为骨架，来建构喜剧——戏剧结局的设置

它的基本矛盾是父母之命、媒妁之言的门阀婚姻和青年男女追求的幸福自由和爱情生活的矛盾，是封建礼教和反对封建礼教的矛盾。象征着自由的张、崔、红三人与封建礼教的代表老夫人之间相抗争，而这一抗争引起了戏剧冲突，剧情得到发展，并且最后以自由战胜封建，张生与崔莺莺完满结合为结局，大快人心，令人笑得合不拢嘴。

三、矛盾冲突的设置

情境冲突：寺庙 & 爱情

《西厢记》歌颂的是一对青年男女的爱情剧中甚至有合欢的情节。但这些情节却都发生在普救寺——一个佛门净地。我们知道寺庙是一个杜绝七情六欲、宁静安谧、不问俗事的地方，但却谱写出一曲经久不衰的爱情赞歌。

人物矛盾：

1. 自身的矛盾性：

张生：（行为与身份的不协调）“小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人也。年方二十三岁，正月十七日子时建生，并不曾娶妻……”——志向高远但功名未遂正在为功名而努力的儒士形象 but 傻角（坠入情网的书生迂腐得可爱的一面）

莺莺：（行为与思想的不协调）红娘云：“俺姐姐言语虽是强，脚步儿早先行也。”

她是相府小姐，不论是她从小接受的教育还是她所处的社会环境都要求她做到中规中矩，要求她接受封建婚姻，可是她自己内心情感又倾向于自由婚姻。一方面，封建性的制约使她不能失去女性的矜持；但另一方面，内心深处情感的折磨又驱使她不能放弃爱情。

2. 人物间的冲突：

《西厢记》中主要是围绕以张生、崔莺莺和红娘为代表的“自由恋爱派”与以老夫人为代表的“封建婚姻派”的斗争为主线，他们的正面交锋一共有三次：即“赖婚”、“拷红”和“逼试”。其中最具喜剧色彩的当属“拷红”这一节。

(4) 请结合第三折曲词，谈谈王实甫描写人物心理活动的特点。

说“长亭送别”这一折展示了人物复杂而又深刻的心理内涵，主要体现在崔莺莺送别张生时所展现出来的三个层面之上：

- 其一，对张生荒村雨露，野店风霜，无人扶持，最难将息的忧虑；
- 其二，对老夫人拆散鸳鸯，催逼上路，此情难诉，此恨谁知的埋怨；
- 其三，对张生异乡花草，再行栖迟，停妻娶妻，忘情负义的不安。

而这忧虑埋怨、不安的复杂心理，通过**直抒胸臆与借景抒情**的方式得以充分的展示。

作者或凭借说白、曲词让人物直抒胸臆，或以写景渲染烘托，或用修辞手法形象地表现，或通过微妙的细节含蓄表露，或虚实结合，或正面，或侧面，多角度进行心理描写，从而使莺莺形象血肉丰满，真切动人。

- 以语吐心声、以动写心理、以景寓心绪、以物表心意、以梦窥心曲。

- 细腻的心理描写，浓郁的抒情意味。
  - 1、善于通过景物描绘，以景寓情；
  - 2、善于通过人物情态来揭示人物的心理感情；
  - 3、让人物在情节发展中触处生愁，直抒胸臆。

四、《牡丹亭》

1. 文学常识及全文赏析

(1) **汤显祖**：字义仍，号海若，别号若士，署名清远道人，江西临川人。他是明代成就最高、影响最大的剧作家，被称为“东方的莎士比亚”。

代表作：“临川四梦”：《紫钗记》《牡丹亭》《邯郸记》《南柯记》

(2) 杜丽娘的文学形象：至情理想的化身

即使肉身已死，香消玉殒，但死后仍在执着地寻觅、追求自己的爱情理想。她所追求的自由爱情强烈而持久，具有打破封建礼教束缚、追求个性解放的时代特征。这种深厚、真挚而坚定的情感，使杜丽娘的形象绽放出思想解放与生命自由的人性主义光辉，成为人们心中青春和美艳的化身，是至情和纯情的偶像。

(3) 《牡丹亭》的艺术特色

- **浪漫主义的光辉**：将奇幻、理想与现实贯通结合，热情奔放地赋予“情”超越生死的力量，讴歌了生而死、死而生、超越生死爱情理想。这一爱情理想正是对其所推崇的人文精神的最佳诠释。
- **高度的思想性与艺术性**：通过杜丽娘与柳梦梅的爱情婚姻，喊出了要求个性解放、爱情自由、婚姻自主的呼声，批判了封建礼教对人们幸福生活和美好理想的摧残。
- 汤显祖笔下的人物和故事极具**梦幻色彩**，却又十分真切。每当人物在梦境、阴间时，那一种自由之身、自由之情可以无所不为，而一旦梦醒，便受种种无奈的束缚。杜丽娘经历了现实、梦幻与幽冥三个境界，这显然是作者幻想的产物。汤显祖借用**三种境界的艺术对比**来表达理想，用梦幻和幽冥反衬现实的残酷。
- 他擅长运用**情景交融的手法**，表现人物的内心世界，如“原来姹紫嫣红开遍”一曲将抒情、写景结合起来，依靠景色的烘托，女主人公对春色的欣赏、叹息，揭示出人物内心深处的秘密，表现丽娘爱情的苦闷。
- **文词典丽，宾白饶有机趣，曲词兼具北曲泼辣动荡及南词宛转精丽之长，形成了清新绮丽的风格**。生旦诉曲多用婉约缠绵的南词，描写战争和鬼怪则用本色的北曲。如赞叹丽娘的美丽，柳梦梅用南词：“则为你如花美眷，似水流年，是答儿闲寻遍，在幽闺自怜”；当丽娘来到地狱，判官抬头看一眼便自语道：“这女鬼到(倒)有几分颜色”而唱出泼辣粗犷的北曲：“猛见了荡地惊天女俊才，哈也么哈，来俺里来……”一雅一俗，各尽其妙。

(4) 《牡丹亭》的结构特点

《牡丹亭》在结构上最大的特点是采用**双线制度**，就是借用“花开两朵，各表一枝”这种在传统说书艺术中常用的手法，让两条线索交替出现，并运用蒙太奇手法进行切换，使主副线并行不悖，相辅相成。

从第三出开始，《牡丹亭》可以在结构上分为三个部分。从第三出《训女》至第二十出《闹殇》，共十八出，这是全剧的第二部分。在这部分里面，故事是按一主二副三条线索的形式安排的。

(5) 故事梗概：

南安太守杜宝的女儿杜丽娘，私出游园，触景生情，困乏后梦中与岭南书生柳梦梅幽会。从此一病不起，怀春而死。柳生进京赴试，借宿观中。

他在园内拾得杜丽娘殉葬的自画像，情有所钟，终于和画中人的阴灵幽会。柳生情系丽娘，冒死掘墓开棺，杜丽娘起死回生，两人缔结秦晋之好，同往临安。杜宝升任宰相，拒不承认婚事。最终闹到金銮殿之上才得以解决，杜丽娘和柳梦梅二位有情人终成眷属。

2. 思考题

● 曲词摘录

【绕池游】(旦上)梦回莺啭，乱煞年光遍。人立小庭深院。(贴)炷尽沉烟，抛残绣线，凭今春关情似去年？

【步步娇】(旦)袅晴丝吹来闲庭院，摇漾春如线。停半晌整花钿。没揣菱花，偷人半面，迤逗的彩云偏。

【醉扶归】(旦)你道翠生生出落的裙衫儿茜，艳晶晶花簪八宝填，可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧，则怕的羞花闭月花愁颤。

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？恁般景致，我老爷和奶奶再不提起。(合)朝飞暮卷，云霞翠轩。雨丝风片，烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱。

【山坡羊】没乱里春情难遣，蓦地里怀人幽怨。则为俺生小婵娟，拣名门一例一例里神仙眷。甚良缘，把青春抛的远。俺的睡情谁见？则索因循腼腆。想幽梦谁边，和春光暗流转？迁延，这衷怀那处言？淹煎，泼残生除问天！

【山桃红】则为你如花美眷，似水流年，是答儿闲寻遍。在幽闺自怜。

(1) 崔莺莺与杜丽娘两个人物形象有哪些不同之处？

1. 时代形象不同

- 崔莺莺生活在唐代，而唐代则主要沿袭了魏晋南北朝时期的门阀制度，世家大族比较多。崔莺莺就是生活在这样的一个特定的时代背景下，因此她个性自由的主要压制者并不是社会，而是**家族**，确切的说是崔老夫人。以崔老夫人为代表的一批人顽强的遵从执行着那个时代的“门当户对”政策，可以说在崔莺莺追求恋爱的过程中，来自社会方面的压力比较小，主要就是崔老夫人对崔莺莺的管束。这些我们在《西厢记》中可以很明显的看出来，崔莺莺几乎在每次说话的时候都会以老夫人的话或者老夫人知道了该怎么办来作为至高权利的象征。
- 杜丽娘生活在明代，众所周知，明代是一个思想万马齐喑、理学高度强化、体制机制僵化的时代。人与人之间充满了冷漠，皇帝亲自编写《女戒》来压制女性自由，不允许出现异类思想，甚至到明朝末年思想家李贽就被以“敢倡乱道，惑世诬民”的罪名逮捕。因此可以说压制杜丽娘个性自由的是**明朝社会**。这是二者在时代形象不同的突出体现。

2. 反叛性格不同

- 崔莺莺的反叛性格是隐性的，不易被发觉的。她一般都是在背着老夫人的时候才表现出强烈的反叛性格，有时她又是**狡黠善变**的，如在“闹简”与“赖简”我们就可以看出来。有人评价说崔莺莺是**矜持、虚荣、犹豫、反复、忸怩尴尬**的。笔者也深深认同此种评价，纵观《西厢记》的前半部分，似乎都体现出了崔莺莺叛逆时的推前阻后、矛盾重重的心理。也就是说崔莺莺在反叛性格上是**矛盾的，隐性的**。
- 杜丽娘在这一点上则与崔莺莺有着很大的不同。她在追求自由爱情的道路上是**坚定而又执着的**，自始至终都是一成不变的。在现实中她无法实现和达到对自由爱情的向往，因此她付诸于梦境。在梦里她与柳梦梅深情相拥，醒来后迟迟不能释怀，以至于抑郁而终。就连死后她也念念不忘自己的爱人，在阴间质问判官，后来还阳之后不顾外界重重压力，执意要与柳梦梅结为夫妇。可以说她的反叛性格是自始至终而又显而易见的，丝毫没有隐藏。在这一点上，杜丽娘的反叛性格要明显一些。

3. 生情方式不同

- 具体说的话，我们在《西厢记》中可以很明显的读出崔莺莺对于张生的生情方式是一见钟情加上报恩的感觉。当时在普救寺时崔莺莺一家人被围住，幸得张生写信给好友前来解除了崔莺莺一家人的安危，外加上张生风流倜傥、外貌俊秀、处事沉稳，所以崔莺莺喜欢上了张生。由此我们可以看出崔莺莺的生情方式是含有报恩性质的，也即由外到内的生情方式。
- 而在《牡丹亭》中，杜丽娘的生情方式是由内而外的。也就是说她本来没见到过柳梦梅，而是在梦里和他相会过，这种相遇与相会多多少少带有一丝丝神秘色彩。而在现实生活中不会也不可能出现这种事情，所以杜丽娘才在梦中见到了梦寐以求的柳梦梅，以至于后来梦醒了久久不能释怀，直至抑郁而终，后来还魂才得以将梦想实现。这些都体现出了她的生情方式是由内而外的，这也是二者明显不同的地方。

(2) 《惊梦》一出运用了哪些手法来刻画杜丽娘的心理与情感？

情景交融 直抒胸臆 寓情于景 象征

《牡丹亭》突出的艺术成就之一是绘景抒情，妙合无间；心理描摹，惟妙惟肖。在《游园惊梦》中，这一艺术特点得到了最完美的体现。前半出游园的情节，主要表现的是杜丽娘在美好的春光里感叹闺阁生活的愁苦，表达对美好生活的向往。作者紧紧扣住大自然美好春光对丽娘心灵的启示和情感的震撼来细致入微地刻画她的形象，特别是【步步娇】、【醉扶归】、【皂罗袍】三支曲子，在写景的同时把丽娘的情怀烘托了出来，在情景的自然融合中表现了人物的性格特征。

作者还特别注意寓情于景，并随景致的变换刻画人物的心理变化。如【步步娇】曲子，描写丽娘决心违反家规偷偷去游园，但封建礼教的淫威与长期深处闺房的习惯，又使她心存顾虑：“停半晌整花钿”，“步香闺怎便把全身现。”这便含蓄细致地表现了她内心的矛盾。“没揣菱花，偷人半面，迤逗的彩云偏”，也把一个刚萌生出摇曳情愫的深闺少女，顾影自怜而又娇羞难胜的心理和天真烂漫情态刻画无遗。又如“袅晴丝吹来闲庭院，摇曳春如线”，借“晴”字与情的谐音双关，以春景喻春情，既是绘景又是抒情；深院难得一见的袅袅晴丝，与丽娘心中产生的一丝丝春情，都在摇曳飘荡，既显出她内心的寂寞，又表达出她心灵深处对自由与爱情的朦胧渴望。而《惊梦》【山坡羊】则以自然含蓄相间的语言，把丽娘难以压抑的热情和梦想，以及深感自己十分孤独的幽怨心情，都以诗的气氛很细致地渲染出来了。

【山桃红】以下写出梦中情人欢会，花神用落花惊醒幽梦，作者采用了浪漫主义的象征手法，色彩浓丽，气氛热烈。

总之，《惊梦》一出将丽娘这个在封建礼教长期压抑下逐步觉醒的怀春少女的特殊心态及细微的心理变化揭示了出来，使人物形象有血有肉，活灵活现。

(3) 简述《牡丹亭·惊梦》的语言特色。

《牡丹亭》的语言也自具特色。汤显祖既注意保持元杂剧语言富有“本色”的优良传统，又注意发挥自己在满怀激情创作时的“灵气”，将自然真切的语言与个别字句的精工琢磨融合起来，即所谓“掇拾本色，参错丽语，境来神往，巧凑妙合”（王骥德《曲律》）。语言既自然真切，又婉丽精工，曲词往往形成诗的意境，具有极强的感染力，很适合作者以奔放的热情，去描绘人物细腻复杂的感情。

【皂罗袍】中“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”，是古今评论家所公认的名句，

“良辰美景”、“赏心乐事”不过是两个成语，“奈何天”、“谁家院”更不是什么艰深险奥的词句，然而，这四组词语一经组合，便将杜丽娘既惊诧于春光的无限美丽，又感叹春光易逝，惋惜春光被辜负的百感交集的复杂心理，准确完满地表现出来。而【山桃红】一曲虽是柳梦梅所唱，但仍是杜丽娘梦中所生，因此，仍是杜丽娘自己的情感和语言，“则为你如花美眷，似水流年”一句，“如花美眷”是用他人的眼光审视赞叹自己的美丽，“似水流年”一变而为对生命之花绚丽而短暂的花期和时光流转的慨叹。确有“不思而至”的灵动，又妙合杜丽娘梦中的情思跳跃、超越常情的思维特点。

《牡丹亭》以文词典丽著称，宾白饶有趣趣，曲词兼具北曲泼辣动荡及南词宛转精丽之长，形成了清新绮丽的风格。生旦诉曲多用婉约缠绵的南词，描写战争和鬼怪则用本色的北曲。如赞叹丽娘的美丽，柳梦梅用南词：“则为你如花美眷，似水流年，是答儿闲寻遍，在幽闺自怜”；当丽娘来到地狱，判官抬头看一眼便自语道：“这女鬼到(倒)有几分颜色”而唱出泼辣粗犷的北曲：“猛见了荡地惊天女俊才，哈也么哈，来俺里来...一雅一俗，各尽其妙。

(4) 试析【步步娇】一曲人物心理描写的特点。

【步步娇】袅晴丝吹来闲庭院，摇漾春如线。停半晌整花钿。没揣菱花，偷人半面，迤迤的彩云偏。

【步步娇】一曲，表现杜丽娘准备游园时的欢愉心情。被封建礼教和程朱理学长期禁锢在“小庭深院”的杜丽娘内心充满苦闷和怨恨，渴望冲破礼教的藩篱。明媚的春光，缭乱的春景，自然而然地激起她追求自由幸福生活的情思。作者以极其细腻的手法，将丽娘此时所处的具体环境、气氛和心理状态做了恰如其分、栩栩如生的描绘。“袅晴丝吹来闲庭院，摇漾春如线”一句融情于景，映衬了丽娘此时此地的心情。作者借“晴”字与情的谐音双关，以春景喻春情，既是绘景，又是抒情。袅袅晴丝与丽娘心中的丝丝春情都在摇漾飘荡，既显出内心的寂寞，又表达了心灵深处对自由与爱情的朦胧渴望。“停半晌、整花钿”“步香闺怎便把全身现？”丽娘临行前细细梳妆，悉心打扮，极尽千娇百媚。她欣赏自己的美貌，又怕被人欣赏；她渴望游赏春天的美景，又怕封建礼教伤人，唱词含蓄细致地表现了她内心的矛盾。“没揣菱花，偷人半面，迤迤的彩云偏”这一生动的细节，作者用拟人化手法将一个刚萌生出摇漾情愫的深闺少女顾影自怜而又娇羞难胜的心理和天真烂漫的情态刻画得微妙无遗。

(5) 曹雪芹《红楼梦》第二十三回中，写有林黛玉听了[皂罗袍]“不觉点头自叹，心下自思：‘原来戏上也有好文章，可惜世人只好看戏，未必能领略其中的趣味’”。当听到[山桃红]“则为你如花美眷，似水流年”时，林妹妹竟“仔细忖度，不觉心痛神驰，眼中落泪”。

请谈谈你从[皂罗袍]一曲所领略到的“其中的趣味”，并解释林黛玉为何落泪。

【皂罗袍】这一脍炙人口的名曲，由少女情怀和春意氤氲的完美结合，奏出一曲春天的颂歌、青春的礼赞。带着剪不断、理还乱的春闷万种，杜丽娘一入花园便如痴如醉，有大梦初醒之感。“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”准确完满地表现了杜丽娘既惊诧于春光的无限美丽，又感叹春光易逝，惋惜春光被辜负，百感交集的复杂心理。“姹紫嫣红”付与了“断井颓垣”，“良辰美景”又无“谁家院”去欣赏，两两相对，更映衬出春色的孤独堪怜。“朝飞暮卷”“云霞翠轩”“雨丝风片”“烟波画船”这些四字一组组成的对偶句，都是温煦春日的典型征象，组成一幅天上人间、色彩飞动、春意盎然的图画，如此景致却被“锦屏人忒看的这韶光贱”一笔抹杀。这不仅是对美景无人识的叹息，更是对自身之美无人怜爱的感喟。困惑、幽怨、无法满足的春情，都只能靠梦境来抚慰。

林黛玉在听到《牡丹亭》的【皂罗袍】曲词时，心痛神痴，眼中落泪，是因为二人出身相近，境遇相似。林黛玉出身于官宦之家，因母亲病逝而寄居在外母家，郁郁寡欢；杜丽娘也出生于官宦家庭，深受封建礼教的约束，内心压抑；二人都是青春年华，境遇相似。

杜丽娘见春色迷人的美景而思春伤春，她到了豆蔻年华，正是情窦初开的怀春时节，却为家中的封建礼教所禁锢，不能得到自由和爱情；林黛玉耳听戏文，心想自己的境遇：寄人篱下，幽困潇湘，风吹竹叶，如泣如诉。失去亲人的孤女，置身在黑暗的贾府这座牢狱里，犹如飘荡在茫茫大海中的一叶孤舟，此时此地，此境此情。黛玉平时零星郁结在心头的悲愤忧愁，在她细细咀嚼《牡丹亭》的戏文中，触景生情地迸发出来。因此，黛玉的动情是与曲中人产生了情感上的共鸣，也是借曲自怜。

五、《桃花扇》

1. 文学常识及全文赏析

(1) 作者：孔尚任

孔尚任，字聘之，又字季重，号东塘、岸堂，自称云亭山人。山东曲阜人，孔子六十四代孙，清初诗人、戏曲家。孔尚任是一个具有儒家正统立场和思想倾向的士人。他希冀用世，施展才能，不羞谈仕途经济，但于浊流中仍保持情操，并对历史和现实持有己见。他时而讴歌新朝，时而怀念故国；时而攀附新贵，时而与遗民故老神交莫逆。清初复杂的民族矛盾、阶级矛盾以及统治阶级的内部矛盾，造成了其复杂变化的思想立场。

孔尚任与洪昇被并称为“南洪北孔”，被誉为康熙时期照耀文坛的双星。他们的作品《桃花扇》和《长生殿》代表了中国古代历史剧作的最高成就，也是世界文化宝库中的瑰宝奇葩。

(2) 思想内容

- 戏曲揭露了统治阶级的腐朽堕落和为私利而误国的罪行——这是导致南明覆亡的主要原因。
- 歌颂爱国将士和下层人民（李香君，柳敬亭、苏昆生等），表现出强烈的民族意识和爱国思想。

(3) 艺术特色

- 《桃花扇》的爱情描写与政治斗争描写的巧妙结合，是我国古代爱情戏的新发展。
- 《桃花扇》鲜明的政治倾向性与完美的戏剧性的统一，使我国古典戏曲艺术发展到一个新的高度。
- 历史真实与艺术真实的成功结合，对中国古代历史剧的发展是一个新的突破。
- 悲剧的突破性
- 人物描写有新的突破，边缘人物尤为生动。

(4) 剧情梗概

明思宗崇祯末年，“明末四公子”之一的侯方域来南京参加科举考试，落第未归，寓居莫愁湖畔，经杨龙友介绍结识李香君，两人情好日密。订婚之日，侯方域题诗扇为信物以赠香君。

当时隐居南京的魏忠贤余党阮大铖正为复社士子所不容，得知侯方域手头拮据，遂以重金置办妆奁，托其结拜兄弟杨龙友送去以笼络侯方域，意欲借以缓和与复社的关系，被李香君看破端倪，义形于色，退回妆奁，阮大铖因此怀恨在心。

李自成攻占北京，马士英、阮大铖在南京拥立福王登基，改元弘光，擅权乱政，排挤东林、复社士子。时镇守武昌的宁南侯左良玉以“清君侧”为名兵逼南京，弘光小朝廷恐慌。因左良玉曾得侯方域之父提拔，侯方域遂写信劝阻，却被阮大铖诬陷为暗通叛军，侯方域为避害只身逃往扬州，投奔督师史可法，参赞军务。阮大铖等逼迫李香君嫁给漕抚田仰，李香君以死相抗，血溅定情诗扇。后杨龙友将扇面血痕点染成桃花图，这就是贯穿全剧的桃花扇的来历。

阮大铖邀马士英在赏心亭赏雪选妓，被李香君趁机痛骂以泄恨，但仍被选入宫中教戏。李香君托苏昆生将桃花扇带给侯方域，侯方域回南京探望，却被阮大铖逮捕入狱。清军渡江，弘光君臣逃亡，侯方域方得出狱，避难栖霞山，在白云庵相遇李香君，在张道士点醒之下，二人双双出家。

2. 思考题

(1) 试对比侯方域遇见蓝瑛前后语言的不同，描述其心情的周折变化。

“俺自来寻香君，且喜已到院门之外。”（逐步接近香君的激动心情）

“这是媚香楼了。你看寂寂寥寥，湘帘昼卷，想是香君春眠未起。俺且不要唤他，慢慢的上了妆楼，悄立帐边；等他自己醒来，转睛一看，认得出是小生，不知如何惊喜哩！”（心想香君正在楼上睡着，她见自己来到，该是多么惊喜）

“呀！怎么封锁严密，倒像久不开的；这又奇了，难道也没个人看守。”（纳闷）

“怎……怎的被选入宫了！几时去的？”（吃惊）

【倾杯序】寻遍，立东风渐午天，那一去人难见。（瞧介）看纸破窗棂，纱裂帘幔。裹残罗帕，戴过花钿，旧笙箫无一件。红鸳衾尽卷，翠菱花放扁，锁寒烟，好花枝不照丽人眠。

（惊奇、疑惑、惆怅、失望）

【玉芙蓉】春风上巳天，桃瓣轻如翦，正飞绵作雪，落红成霰。不免取开画扇，对著桃花赏玩一番。（取扇看介）溅血点作桃花扇，比著枝头分外鲜。这都是为著小生来。携上妆楼展，对遗迹宛然，为桃花结下了死生冤。（面对院中桃花而展开手中的桃花扇，两相对照，惹动愁思。侯生对物思人，想到他和香君的这段爱情竟和桃花结下生死之缘）

【尾犯序】望咫尺青天，那有个瑶池女使，偷递情笺。明放著花楼酒榭，丢做个雨井烟垣。堪怜！旧桃花刘郎又撚，料得新吴宫西施不愿。横揣俺天涯夫婿，永巷日如年。（无法得到香君消息的烦恼）

(2) 请结合剧作中李香君、柳敬亭等市井人物形象，谈谈孔尚任对社会底层人物的态度。

态度：歌颂爱国将士和下层人民（李香君、柳敬亭、苏昆生等），表现出强烈的民族意识和爱国思想。

李香君：剧作始终将秦淮歌妓李香君置于政治漩涡中来加以刻画，突出其聪慧、勇敢个性。她具有鲜明的政治态度，敢于反抗权奸，能为国家利益英勇斗争，是位具有新思想的新型女性。她一开始政治头脑就很清楚，深明大义，目光敏锐，慕复社文人而嫁于侯方域。当得知侯方域为之置办的妆奁是由阮大铖出资而来的，便毫不犹豫地辞却妆奁，让阮之卑鄙的用心落空，从而也将自己置于了政治斗争的漩涡之中。她和侯方域被迫离散后，拒不改嫁田仰，不受利诱，不怕威胁。如果说《守楼》表现了她对爱情的忠贞，以至血溅诗扇；那么，《骂宴》中她痛斥马、阮的行为，则表现了她鲜明的政治立场和斗争精神。这些都是她性格中最闪光之处。

李香君形象突破了中国传统女性“柔和”的性格特点和审美范畴。虽然一般也有姿色，但在姿色中展现的却是女性少有的刚烈之美。因此，这是一个新的富于政治色彩的歌妓形象，具有历史的进步意义。与同样身份的杜十娘相比，显然富有新意。

(3) 阅读《桃花扇》剧本，谈谈孔尚任艺术构思的精妙之处。（结构特点）

《桃花扇》运用了“借离合之情，写兴亡之感”的艺术构思，结构严谨，组织巧妙。剧本以一生一旦的爱情悲欢为主线，串联起南明政权各派各系以及社会中各色人物的活动与矛盾斗争，纷繁错综、起伏转折而有条不紊、不枝不蔓。

在侯、李爱情这条主线中，作者又以一把官扇作为贯穿之物，让它在情节发展的关键时刻多次出现，充分发挥了这个小道具的作用；桃花扇既是侯、李坚贞爱情和高尚节操的象征，也是马、阮之流祸国殃民的见证，因而成为离合之情与兴亡之感的凝聚点，体现了“南明兴亡，遂系之桃花扇底”的艺术匠心。剧本的情节既细针密线，又转换灵活，全剧起伏、转折、照应，都显得井然有序，前面情节为后面情节的张本，后面情节又为前面情节做照应，连环牵绾，相互映带。

(4) 请依据“桃花”一词的文化语义，谈谈“桃花扇”的象征意义。

(一) 桃花扇是男女主人公爱情悲剧的影射

一把扇子，贯穿全剧，见证了二人的悲欢离合。“扇子”的遭遇其实正与二人爱情的悲欢离合形成对应关系。

初见之时，侯方域就被李香君的样貌和才华吸引，对其一见钟情。《眠香》中的赠扇此时便象征侯李纯洁的爱情，是二人向往未来生活的定情信物。当李香君被众人强迫嫁给田仰为妾时，性情刚烈的李香君宁死不屈，为守护自己的清白，挥舞手中的扇子毅然反抗。扇子在此时就成为李香君斗争的武器。林语堂曾在《为香君题诗》写道：“香君一个娘子，血染桃花扇子，气义照耀千古，羞杀须眉汉子。”李香君在反抗中以死明志，血染扇面，此时，扇子则象征一种用生命捍卫忠贞的爱情。友人杨龙友感念香君的气节，将鲜血勾勒成朵朵桃花，从此，这把诗扇也成为一把“桃花扇”，便带上了香君坚贞不屈的气节，见证了爱情的悲欢离合、生命的阴晴圆缺。后来，桃花扇飘零辗转，终于到达侯方域手中，同时，随着扇子的辗转漂泊，李香君的命运也在颠沛流离——她被幽禁长宫学唱，侯方域再来寻找李香君时已是人去楼空。由此，孔尚任以桃花扇的“命运”抒发李香君被无常命运无情玩弄的惨淡。然而这与南明末年时局动荡的社会背景是分不开的。

从“扇子”这条线看，从送扇、溅扇、寄扇、见扇，到最后的裂扇，分别对应着“香君定情”“不从权贵”“寻郎托愿”“久别重逢”，最后二人分别入道，落得不胜唏嘘。《桃花扇》还巧妙地把侯李爱情融进南明的兴亡斗争。讲述了二人缠绵悱恻，最后却在王朝动荡、时代更迭的背景下消亡的爱情悲剧。两条线索相互呼应，桃花扇也如同他们的爱情，乃至命运一般经历颠沛流离的生活，品尝五味杂陈的人生。最终还是应了那句“你们两廊善众，要把尘心抛尽，才求得向上机缘；若带一点俗情，免不了轮回千遍”。在国将不国，家将不家，已经是“英雄末路”的时候，在国家大义面前，个人的爱情需求还有什么价值，个人命运无法抗拒历史的潮流，不仅是个人的爱情，每个个体在历史变迁与更替面前都是无奈与彷徨的。有学者曾说：“《桃花扇》中的南明社会以及处于南明王朝各个阶层的人们，他们注定要以自我的毁灭来顺应历史的潮流。”这也是侯李二人最终归宿的写照。后来由于侯方域入狱、李香君入宫，二人的见面经历了重重的艰难曲折。在《栖霞》和《入道》中，二人终于相聚，然而此时已经山河沦陷、王朝更迭，二人最终不得不由此别离。随着张瑶星的怒斥：“呵呸！两个痴虫，你看国在那里，家在那里，君在那里，父在那里，偏是这点花月情根，割他不断么？”这是一种当头棒喝。刚刚还被二人看作承载满腔爱意的情根就被张道士喝令他们割断了。“撕碎此桃花扇。则桃花扇之艳迹亡，桃花扇之哀情灭。”最后，张瑶星一把撕裂桃花扇，喝断这双痴人，二人才如梦方醒，双双入道。这把凝结侯李爱情的桃花扇，最终成为斩断情丝的利刃，扇子的破裂也是二人爱情最终破灭的象征。一把小

小的桃花扇却将整个戏剧的情节串联在了一起，承载着李香君和侯方域真挚的情感，更是作为“爱情”的意象映射出男女主人公的爱情悲剧，见证了一段壮丽而又凄美的爱情。

（二）桃花扇是南明王朝兴亡的见证

《桃花扇》作为一个历史剧，其实是“借离合之情，写兴亡之感。”原评说：“既传矣遂将离合兴亡之故，付于鲜血数点中。闻《桃花扇》之名者，羨其最艳最韵，而不知其最伤心最惨目也。”说起《桃花扇》，大多数人想到的都是乱世中才子佳人的曲折爱情故事，但是《桃花扇》的叙述并不完全以爱情为中心，它同时具备两条线：一条是侯李二人历尽悲欢离合的爱情悲剧，一条则是象征南明王朝兴亡的国家故事。两条叙事的线索贯穿该戏的始终并不断转换，刻画阐述了南明王朝兴亡的趋势，借侯李二人的爱情悲剧、亡国之痛，同时，揭示个人命运与国家存亡密不可分的关系。

桃花扇的遭遇映射了明末南京的社会现实，同时，也象征南明王朝兴衰的历史。通过桃花扇这一事物，描绘南明一代的盛衰更替。一把桃花扇将诸多历史人物事件联系在一起，通过对正面人物侯方域、李香君悲欢离合的描述，以及反面人物生动形象的刻画，深刻地揭示南明王朝灭亡的原因。从第九出《抚兵》开始，就显现出江山破碎、朝廷小人当道的背景；到《守楼》中，李香君竭力反抗，对侯方域的忠贞而宁死不屈也映射出南明时期人民对国家的忠贞、面对丑恶的势力宁死不屈而竭力反抗的品格。但最终李香君血染桃花扇，则意味这一反抗以流血告终。这并不是某个个体，也不是某一个人能够掌握的，而承担最后悲剧结局的也不是一个人。《桃花扇》从开篇复社文人占主导地位，到《入道》时，扇子被撕毁，象征了一个朝代由盛转衰的过程。孔尚任借一把小小的“扇子”揭露造成侯李爱情悲剧乃至导致南明王朝覆灭的罪魁祸首。其实从上到下不仅是这几个关键人物，各个阶层都有一份“责任”，包括社会底层人民思想的解放和民族意识的产生。蔡益所、苏昆生，乃至李香君、卞玉京等社会底层的百姓深知“天下兴亡，匹夫有责”，他们对国事的衰败忧心忡忡，包括对史可法的死亡，作者倾注他所有的哀痛和敬仰描绘一位为国捐躯的将军之死，描绘人们的哭祭和怀念。史可法成了故国破灭时，人们万分悲痛情绪的载体。本剧出现两个中元节，一是纪念明王朝之亡，一是纪念南明王朝之灭，令人顿起兴亡之感喟，何尝不是那破碎王朝下的血与泪。这把由鲜血染就的扇子是一个象征、一种寓意，这把扇子撕碎了，它所象征的侯李爱情便也无处依附。这把扇子毁灭了，便是一段历史的毁灭与结束。晏几道当年写“桃花扇底风”时，也不知能否料到此风竟能扇走一个朝代。

《桃花扇》是以**历史叙事**为主，所以要结合时代背景，不能完全抛开国家而单纯讲述个人命运。孔尚任对国家的兴衰和个人情感的发展有自己独特的理解。国家危难之际，个人的感情是无法得到保障的，个人生活和情感安稳的前提是国家的繁荣富强，在“大我”之下才能实现“小我”的价值。他也由此表达了对时代主要矛盾下个人情感走向的思考和悲剧命运的无奈，最后张道士撕毁了象征“小我”的桃花扇，也撕毁了象征“大我”的桃花扇，打醒了浑浑噩噩的人：在家国存亡之际没有个人的享受。这是个人命运在历史变迁面前的无奈。

（三）桃花扇象征民族气节和爱国情操

《桃花扇》借贯穿全文的“扇子”还表现出一种气节，不仅是个人的一种勇敢刚强、“不为五斗米折腰”的骨气，更是一种深明大义的民族气节。李香君虽为一位“柔弱”的风尘女子，却不慕虚荣、不畏惧强权，具有对国家、民族忠贞不贰的高洁品格。那扇子上用鲜血染就的桃花就象征李香君忠贞不渝的爱情追求与是非分明的政治操守。最直接的体现就是李香君拒绝逼婚而撞破额头血染扇子；同时，更体现出一种勇于抗争的刚烈个性以及大义凛然的精神。与之形成对比的丑角郑妥娘，贪恋权贵、只顾个人利益，更是衬托出李

香君的气节。在《却奁》中，在得知杨龙友带来的妆奁是阮大铖赠送时，李香君爆发出强烈的义愤之情，毅然决然地退还妆奁；在《拒媒》中，李香君不惧怕他人的威逼利诱，其他小人物附会权势求自保的行为则衬托出其“威武不能屈”的姿态。李香君捍卫的是自己心中纯正而又神圣的爱情，是作为一个人的尊严。她仇恨的是以权压人、践踏她意愿的所谓的“人”。她所坚守的，不能仅看作是作为侯方域妻子的“节”，更是一种作为一个独立的大写之人的“节”。在《骂筵》中，李香君倾吐满腔积愤，痛骂马、阮祸国殃民的罪行，决心学那击鼓痛骂曹操的祢衡，彰显出一个弱女子也能为宣泄仇恨和伸张正义勇敢发声，守住民族气节。最后两句“吐不尽鹃血满胸”是香君视死如归精神的体现。一个柔弱女子具有坚决反对祸国殃民的进步思想，具有不畏权势敢于斗争的高尚气节，这是难能可贵的。从全剧看，李香君的政治态度比侯方域和复社诸公都更加鲜明，斗争性也更决绝。李香君以扇子为家书，也体现了她对侯方域的政治期待和爱情信仰。她勇于反抗一切丑恶势力，入道的结局亦是对爱情理想的最大尊重。

比起《警世通言》中的杜十娘，李香君似乎更有一种国家层面的“骨气”，不仅不局限于自身的爱情，更有一种“商女也知亡国恨”的气量。同时，气节一词在《桃花扇》中不仅表现出李香君作为一个风尘女子，她反而胜过某些铮铮男儿，实在令杨龙友都不禁感叹，“香君苦节，世所罕又，可敬！可敬！”扇柄又硬又直，难道不能看作扇子的“脊梁”吗？但从李香君个人形象中跳脱出来，不能因为扇子是李香君的，就一味在李香君身上找气节。先不说武将，就连士大夫阶层和市民阶层的人都在民族危亡时刻关心起国家命运。如柳敬亭本身就是一位不慕权贵、不依附阮大铖而受到复社敬仰的人。蔡益所、苏昆生是平民百姓，却忧国忧民。史可法更是“哭的俺一腔血，作泪零”，孔尚任在剧中写血，写了贞女之血，又写烈士之血，于是在剧本的字里行间，便有作者的泪血隐在，最后象征个人爱情的“桃花扇”破碎了，《桃花扇》结局突出了侯李为家国大义、民族气节抛弃儿女私情的高尚节操，这同样是一种国家民族大局观的体现。

* (5) 张岱曾言：“人无癖，不可与交，以其无深情也；人无疵，不可与交，以其无真气也。”请谈谈你对这句话的理解。？这题啥意思啊

“癖”：比较健康的爱好，而且是可以一直深入研究的。比如木雕，功夫，篮球等等。这些人通常是真正喜欢这个东西，而不是喜欢这个东西带来的附加值。那他就会很专注地去钻研这个爱好。比如一星期投篮三百个，做一个梳子，或者每天打拳。只要深入地去研究一个事情，就会发现很多规律都是相通的。比如真的爱好一件事，根本不会觉得苦。知行合一，有了自己的体会，这个人的气质自然就会有所改变，“以其有深情也”。

“疵”：缺点。如果一个人看起来什么都非常完美，是可怕的。世界上没有完美的事情，事物总有好的或者坏的一面。有阴即有阳，这样才可能平衡。有些人可能说粗话，但没坏心思，对人豪爽。有些人细腻体贴，但也可能有点清高或介意很多事情。“直气”即是表现一个人的本来的性格，不一定时时如此，至少面对朋友时要如此。这样大家在一起就比较开心。真实的人，总有一些缺点的。但你是可以知道深浅的。如果一个人，你完全看不透，但他各方面都表现得很完美，那至少我是不会走近的。

六、《雷雨》

1. 文学常识及全文赏析

(1) 作者曹禺：原名万家宝。孙庆升评价：“文明戏的观众，爱美剧的业余演员，左翼剧动影响下的剧作家。”代表作品有：《雷雨》《日出》《原野》《编剧术》《蜕变》《正在想》《北京人》《家》。

(2) 《雷雨》的艺术特色：

- 现实主义的创作方法
- 重视人物形象的塑造和人物内心的刻画
- 严谨有序的结构——“三一律”（时间，地点，行动的一致）结构首尾齐全、紧凑有序。
- 情节连贯曲折，冲突极具戏剧性。
- 戏剧场景具有象征性和诗意特征——“郁热”“闷”“情热”
- 人物语言极富个性化。
- 有多处富有创意、凝练含蓄、意蕴深远的潜台词。

(3) 雷雨中塑造的人物形象

繁漪：

- 繁漪是《雷雨》悲剧的核心人物，在她的悲剧灵魂中，响彻着受到“五四”个性解放思想影响的一代妇女的抗议和追求的呼声。
- 繁漪形象的正面性：
  - 作为一个知识女性，繁漪读过书，曾受过新思想的影响，有追求独立的个性和爱情自由的强烈愿望，要求人格独立自主，渴望美好的人生。周家的生活让她不仅没有得到爱情，也从未得到过起码的人的自由和尊严。封建的婚姻制度毁灭了她的希望，也葬送了她的青春。
  - 繁漪的反抗性格在同周萍的关系中得到进一步发展和体现。在作品中繁漪是一个遭受双重压迫的被侮辱与被损害者，在家庭生活中她陷入了周朴园专制主义的精神折磨和压迫，而周萍背弃爱情，又使这位要求摆脱封建压迫的女性在追求爱情中遭受抛弃，再次陷入绝望之中，从而成为一个忧郁、阴鸷的人。
- 繁漪自身也存在着一些弱点，包括三个方面：
  - 追求爱情的盲目性。过分受压抑的情感使她爱上了周萍，没有看清周萍的胆小、自私、不负责任。
  - 反抗具有软弱性。繁漪首先是一个旧式女人，忍受着在周公馆生活 18 年。她还迁就周萍的背叛，得知周萍要带四凤走时竟说“三个人一起走，也行”。
  - 存在着相当严重的阶级偏见。自身认识没有超越阶级，认为自己的悲剧源于周朴园而不是整个封建家庭制度；反对周萍爱四凤，因为四凤是野丫头、下等人。
- 繁漪的反抗具有**两面性**。她对周朴园的封建专制压制人性的反抗具有典型的时代意义，体现了“五四”个性解放思想的深刻影响。
繁漪形象的典型意义在于深刻揭露了封建性的资产阶级家庭压抑、践踏人性，蔑视人的尊严的罪恶，激起人们对不幸妇女悲惨命运的同情和对于人的地位、人的尊严、人的权利的深沉思考，把反封建家庭的罪恶与个性解放联系起来，使剧本具有崭新的时代内容。
繁漪是中国现代文学史上最具有艺术魅力的女性形象之一，是曹禺对现代戏剧的一大贡

献,深刻地传达出反封建和个性解放的“五四”主题。

2. 思考题

(1) “鲁侍萍：(大哭)这真是一群强盗！（走至周萍面前）你是萍，...凭...

凭什么打我的儿子？”请解析鲁侍萍此刻的复杂情感。

眼看兄弟相残却无法阻止，有子不能相认的无奈和万分悲痛的心情。对于自己的儿子变成了无情的资产阶级的愤怒！

(2) 从与鲁大海的激烈冲突中,可以看出周朴园哪些性格特征？

贪婪残忍、唯利是图：“怎么矿上警察开枪打死三十个工人就白打了么？”

专横独断、唯我独尊：“鲁大海，你现在没有资格跟我说话——矿上已经把你开除了。”

伪善冷酷、道貌岸然：“（低声向大海）你就这样相信你那同来的代表么？”

(3) 在鲁侍萍讲述往事的过程中，周朴园经历了怎样的心理变化？

平静：（忽而）你在无锡是什么时候？

猜疑：（抬起头来）你姓什么？

紧张：（忽然立起）你是谁？

不知所措：（徐徐立起）哦，你，你，你是——

(4) 简述《雷雨》矛盾冲突的设置艺术。

在《雷雨》中，戏剧冲突是尖锐而集中的。说尖锐，是因为其冲突具有不可调和的特性，周朴园与侍萍的冲突，周朴园与鲁大海的冲突，周萍与繁漪的冲突，人物和人物之间的冲突都是不可调和的。虽然这些人物的关系复杂，各种冲突也很能多，但戏剧冲突总是集中在这几个人身上。这些冲突表现为故事情节围绕几个中心人物而展开，阶级立场的矛盾贯穿整个戏剧的始终。

戏剧冲突具有**集中性**的特点，而周公馆作为这一切的爆发场所，一夜之间的各种矛盾，冲突纷纷上演，八个人物全部上场。老舍曾指出，“写戏须先找到矛盾与冲突，矛盾越尖锐，才越会有戏。戏剧不是平板的叙述，而是随时发生矛盾，捧出火花来，令人心动，在最后解决了矛盾。”从这一点上来说，一昼一夜之间，所有矛盾，全都上演，也在最后都取得了解决。繁漪和侍萍的一夜痴狂，周冲，鲁四凤，周萍的死亡，鲁大海的出走，周朴园的苍老，周公馆的败落，一夜之间，世界仿佛都变了模样。因此，“没有冲突就没有戏”戏剧冲突具有集中性和激烈性的特点，戏剧冲突是戏剧和戏剧文学的灵魂，这话一点都没错。

《雷雨》中占统治地位的是封建统治势力，但以鲁大海为代表的正义能勇于抗争，侍萍也有清醒的认识，连繁漪也不放过追求自己的幸福的机会。所以两股力量发生强有力的对撞，造成巨大的冲击，加速了腐朽势力的灭亡。

(5) 曹禺在《雷雨》序中谈及创作此剧是“在发泄着被压抑的愤懑，毁谤着中国的家庭和社会”。他又说：“《雷雨》对于我是个诱惑，与雷雨俱来的情绪蕴成我对宇宙间许多神秘的事物一种不可言喻的憧憬。”你如何理解曹禺的这两种创作心理状态？

- 雷雨中的周家反映了曹禺本人的家庭状况。从小至大，他心中积累着对家庭的不满，《雷雨》以抨击封建家庭为主题，发泄了他心中的愤懑。这是他创作的根本动力。

“有一种情感之泉在向外奔流，有一种汹涌的流来推动我，然而在我初次有了雷雨的模糊影像的时候，我感兴趣的只是一两段情节，几个人物，这种复杂有原始的情绪，推动着我，我逐渐把人物的性格和语言的特有风味揣摩清楚。

《雷雨》所显示的并不是因果也不是报应，而是我觉得天地间的残忍。在雷雨里，宇宙就像一口残酷的井落在里面，怎样护航也难逃拖着黑暗的坑。雷雨的序言中说，我隐约感觉到这个世界是非常的残酷和冷酷的。”
- 由曹禺自述可见，第二种心理状态反映了残酷世界的现状对他的情绪带来的冲击与涌流。这是他创作的直接动力。

(6) 雷雨作为标题的含义：

- (1)表示故事的背景与环境气氛；
- (2)预示情节的发展，暗示情节的高潮；
- (3)象征在半殖民地半封建社会沉闷的空气里，一场暴风骤雨式的斗争即将到来。

从一方面看，《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关，故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说，“雷雨”是整个作品的自然环境；另一方面，作者又交代了作品的社会环境，以象征的手法告诉人们，在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里，一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾，深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突，反映了正在酝酿着大雷雨般变动的 20 年代的中国社会现实。

七、《茶馆》

1. 文学常识及全文赏析

(1) 老舍和他的创作生涯

老舍，原名舒庆春，字舍予，笔名老舍，满族，北京人。

1899-1924 北京时期

1924-1929 形成幽默讽刺风格，独特的市民形象

1930-1937 第一个创作高峰

1937-1945 抗战年代，领导文协工作，主写剧本鼓动宣传

1946-1949 赴美时期

1950-1966 最后一作：《正红旗下》

代表作品：

长篇小说：《赵子曰》《二马》《骆驼祥子》《四世同堂》

中篇小说：《我这一辈子》

短篇小说：《月牙儿》

话剧：《茶馆》《龙须沟》

(2) 创作意图：

剧中对旧时代的黑暗历史和荒唐政治的讽刺与鞭挞，传达出了“葬送三个旧时代”的中心思想；对以茶馆为代表的即将消逝的传统文化的凭吊，表达了作者对于那些被时代葬送的美好事物的惋惜与怀念；对民族性格的挖掘与反思，表现了作品探寻民族振兴之路的理想与愿望。

(3) 《茶馆》艺术特色：

- 以人立戏：通过人物的塑造表现深刻的主题；以形形色色的小人物的命运反映时代社会的变化，揭示了旧中国由腐败走向崩溃的必然命运。
- 以茶馆的三个截面之组合，展示半个世纪的历史变迁。

从横的方面看，老舍从“茶馆是三教九流会面之处，可以容纳各色人物。一个大茶馆就是一个小社会”的认识出发，运用典型的“人像展览式”的戏剧结构方法，将出入裕泰茶馆的各色人物依次展览，演示他们的命运，用人物速写组成几十幅时代的剪影，形成一个个戏剧场面，并把它们巧妙地编织起来，展览时代人物，表现时代特征和社会心理，完成对社会现实的剖析。这里有苦心经营的茶馆掌柜王利发，有买老婆的庞太监，有穷得卖儿卖女的贫民康六，有“实业救国”的维新派资本家秦仲义，有为统治者打人抓人为生的二德子、宋恩子、吴样子，有吸鸦片、抽“白面儿”的相面先生唐铁嘴，有耿直倔强的常四爷，有胆小怕事的松二爷等。“人物第一”，是老舍戏剧创作的基本特征。老舍以高超的艺术概括力，透视裕泰茶馆这个历史窗口，将三个时代的各种人物搬上台，把各种丑恶现象淋漓尽致地呈现在观众面前，充分展示了一个恶人横行、好人受难的社会，对腐败、丑恶的时代给予了无情的鞭挞和辛辣的嘲讽。

从纵的方面看，老舍组接裕泰茶馆三个历史横断面，表现出种具有历史深度感的审美意蕴。具体内容分析见 T6。

- 剧作的人物语言精炼生动，活泼传神。有市井语言的独特韵味，充满生活气息和浓郁的北京地方色彩，具有诙谐幽默的独特艺术风格。

2. 思考题

(1) 《茶馆》第二幕反映了怎样的社会现实？

《茶馆》第二幕写了民国初年北洋军阀统治的时代。辛亥革命后，胜利果实被袁世凯窃取。后来袁世凯去世，列强趁着群龙无首，政局混乱，各自扶持自己的代理人，最终导致军阀混战，社会动荡不安。王掌柜为了经营下去裕泰茶馆，进行了一些改良，并对巡警进行贿赂。难民为了生活，一群人站在茶馆门外央告，求求王掌柜可怜可怜他们。可是在那个动荡的时代，底层人民的温饱都是个难题，又怎能救济他人？相反，刘麻子居然还在做齿龈的交易，把一个女子卖给老林和老陈做妻。这些都说明了当时的社会是恶人的天堂是人民的地狱，它与满清一样注定要被埋葬。

(2) 请概括王利发、常四爷、秦二爷三个人物的身份和性格特征。

1. 王利发（茶馆掌柜。旧中国市民写照）：**精明干练、善于经营、谨小慎微、委曲求全、善于应酬；胆小自私、世故圆滑；为人本分，精明却善良。**
2. 常四爷（旗人。不甘奴役的中国人，反映旧中国人民的反抗情绪）：**正直善良、乐于助人、敢做敢为、富有正义感**
3. 秦二爷：（实业救国的资本家）**爱国、固执、倔强、骄傲**

(3) 《茶馆》鲜明地表达了老舍“葬送三个时代”的宏伟主旨，这“三个时代”分别是指哪三个时代？

第一幕：清朝末年戊戌变法失败后。

第二幕：辛亥革命失败后各派系军阀统治的民国初年。

第三幕：抗战胜利以后国民党统治时期。

(4) 请谈谈《茶馆》一剧戏剧冲突的特殊之处。

从全局看，其中的人物之间没有直接的、具体的冲突。剧本描写三个时期，为人物的行为设置层层障碍。通过各阶级人物的性格特征和他们的命运变化，揭示人民与旧时代的冲突。作者直指那个时代，人物与人物的每一个冲突都暗示人民与时代的冲突。这一特殊的冲突在作品中表现为没有完整的情节贯穿整个戏剧的始终。而是分散穿插若干个生活画面，构成一幅卷轴画，画轴的展示就是情节的发展。也没有中心人物，王利发也只不过是与茶客交往，并没有象周朴园鲁侍萍那样起到中心人物的作用。

《茶馆》中照样是统治阶级主宰社会，但其中的正面人物找不到抗争的对象，在社会这一强大的势力面前，人们无力反抗。

《茶馆》的戏剧结构称为“图卷戏”。作品没有一个完整的情节线索，没有贯穿始终的矛盾冲突，而是以众多人物的活动带动情节的发展。

(5) “莫谈国事”的纸条可是保存了下来，而且字写得更大。这反映了茶馆主人的什么心态？

（来源：豆瓣）茶馆中最有名的道具要数“莫谈国事”的纸条，在三幕戏的布景中都有提及——

第一幕 各处都贴着“莫谈国事”的纸条

第二幕 “莫谈国事”的纸条可是保存了下来，而且字写得更大

第三幕 假若有什么突出惹眼的东西，那就是“莫谈国事”的纸条更多，字也更大了

这个突出惹眼的道具是五十年风雨变幻间少有的不变之物，并且它的字越来越大，纸条也越来越多，如同某种渐趋尖啸凌厉的砭骨东风，越发刺耳地宣告着“三个旧时代的行将葬送”（老舍原话是“葬送三个时代”）。国事之不可谈源于政府的言语控制（常四爷因为一句“大清国要完”被特务宋恩子与吴祥子抓起来关了一年多的牢），然而“禁愈烈而嗜愈专”，茶馆里充满了百姓角色对于政治风云的市井讨论，于是在文字与现实的紧张对立间，这种敕令构成了一个有趣的悖论，看似滑稽的纸条启示观众对于道具与台词直言不讳之物保持应有的距离与警醒，发人深思之外还不忘幽上一默。

此外，“莫谈国事”的纸条还原了一种历史的现场感，充分展现了民国时期尤为严厉的国事忌讳，它的存在本身构成了对于言论管制的无声控诉。更进一步审思，“莫谈国事”背后所映出的百姓意识是对于家国不幸与生计艰难的有意回避，但这种回避也未必能保得平安无事，始终恪守“莫谈国事”信条的王利发最终茶馆被人吞并悬梁自尽，他一心想摆脱国事纷扰，安心做发财致富的黄粱美梦，但终究避免不了被国事的洪水猛兽吞没，入世国事的秦忠义怀着工业救国满腔抱负，但工厂在一夜之间就化作逆产，因而无论出世还是入世，“莫谈国事”的纸条像是悬垂于每个市井小民头顶的达摩克利特之剑，即使选择避而不视也无法改变它最终下坠戕杀的结局，无论市民百姓如何做个人选择，一头房间里被忽视的大象主宰着每个角色的命运，而“莫谈国事”的纸条则像是挥之不去的梦魇从第一幕起便早早投下了宿命般的阴影，老舍先生所说的“葬送三个时代”在剧中的具体表现似乎是葬送三个时代中的人，而莫谈的国事则是葬礼背后个人命运的冰冷推手。

(6) 为了使跨度极大情节松散、人物众多的《茶馆》一剧保持故事的联系性和整体性，老舍运用了哪些匠心独具的艺术处理？

从结构形式上看，《茶馆》与传统话剧截然不同，表现了老舍大胆而独特的探索和创新。纵观《茶馆》整部剧，它既没有一个贯穿始终的故事情节，也没有紧张激烈的戏剧冲突。戏中三幕的划分不是根据情节发展的需要，而是着眼于时代，时间跨度相当大。

另外，从剧情上看，幕与幕之间也无必然联系。为了使跨度极大、情节松散、人物众多的剧作保持连续性和完整性，老舍打破了传统的情节式的结构，采用“人像展览式”的形式，以茶馆为人物的舞台，在三个历史横断面上对社会世态、风云变幻进行描绘。同时安排以王利发、常四爷、秦二爷这三个主要人物自壮到老，贯穿全剧，以人物带动故事，把众多人物的生活片断，巧妙地同作品的主题罗织在一起，组成若干幅时代的剪影，从而在更广阔的背景上反映纷纭复杂的阶级关系和社会风貌，表现鲜明的时代特征和社会心理。

人物多，年代长，不易找到个中心故事。我采用了四个办法：

（一）主要人物自壮到老，贯穿全剧。

这样，故事虽然松散，而中心人物有些着落，就不至于说来说去，离题太远，不知所云了。此剧的写法是以人物带动故事，近似活报剧，又不是活报剧。此剧以人为主，而一般的活报剧往往以事为主。

（二）次要的人物父子相承，父子都由同一演员扮演。

这样也会帮助故事的联续。这是一种手法，不是在理论上有何根据。在生活中，儿子

不必继承父业；可是在舞台上，父子由同一演员扮演，就容易使观众看出故事是联贯下来的，虽然一幕与一幕之间相隔许多年。

（三）我设法使每个角色都说他们自己的事，可是又与时代发生关系。

这么一来，厨子就像厨子，说书的就像说书的了，因为他们说的是自己的事。同时，把他们自己的事又和时代结合起来，像名厨而落得去包办监狱的伙食，顺口说出这年月就是监狱里人多；说书的先生抱怨生意不好，也顺口说出这年头就是邪年头，真玩艺儿要失传……因此，人物虽各说各的，可是又都能帮助反映时代，就使观众既看见了各色的人，也顺带着看见了一点儿那个时代的面貌。这样的人物虽然也许只说了三五句话，可是的确交代了他们的命运。

（四）无关紧要的人物一律招之即来，挥之即去，毫不客气。

Part 2 明清小说

一、概述

1. 小说小说：

1) 何为小说：

小说是以塑造人物形象为中心,通过对故事情节的叙述和环境的描写构成的形象化世界反映社会生活的一种叙事性的文学体裁。人物、情节和环境,是小说必备的“三要素”。

“小说”出自《庄子·外物》,“饰小说以干县令”,这里的“小说”意指琐屑之言。文学史研究者一般多认为小说起源于神话。

2) 小说的发展历程：

中国小说历经神话传说、六朝志怪、志人小说、唐代传奇、宋元话本、明清章回小说和“五四”以来现代小说曲折而漫长的发展过程。从远古神话的诞生,到明清章回小说的高潮,中国古典小说有其独特的文化内涵和文学价值。

2. 六朝志怪，志人小说

六朝时代,鬼神迷信和方士、巫术的兴盛,出现了志怪小说;玄学清谈和名士隐士的兴起,出现了志人小说。“志人”“志怪”小说,合称笔记小说。

志怪小说除《博物志从异苑》外,还有干宝的《搜神记》陶潜的《搜神后记》;志人小说以南朝刘宋时期刘义庆的《世说新语》为代表,三国魏邯郸淳的《笑林》为诙谐之谈。《搜神记》所记多为前人著述中或民间流传的神怪故事,其中的优秀篇章曲折地反映了当时的社会现实,已有小说故事的雏形,对后世小说的发展有很大影响。《世说新语》记叙自汉至晋一些上层士族人物的言谈轶事,开启后世笔记小说的先河。

3. 唐代传奇

唐时“传奇”这一叙事文学形式,是小说史上的一大进步。

唐传奇比六朝志怪小说内容更为广泛,从鬼神灵异、奇闻逸事走向现实生活,一些社会新闻、爱情故事进入传奇作家的作品。

唐传奇篇幅变长,布局讲究,故事曲折动人

主要作品有蒋防的《霍小玉传》元稹的《莺莺传》、李朝威的《柳毅传》、白行简的《李娃传》沈既济的《枕中记》陈鸿的《长恨歌传》等,但多数散佚,为数不多的作品保留

4. 宋元话本

宋代出现白话小说——话本,也称“话本小说”。它的出现,是“小说史上的一大变迁”。

宋代随着都市的繁荣和市民阶层的需要,城市中出现了专门的娱乐场所——瓦肆勾栏,为说书、杂耍演员提供了演出场所,“说话”这门民间技艺应运而生。说话分为小说、说经、讲史、合生四科,与后来小说相关的是“讲史”和“小说”。前者用浅近的文言讲述历史上帝王将相的故事,后者用通行的白话讲述平凡人的故事。

“话本”,又称为“话文”,或简称“话”,是说话人演讲故事所用的文字底本。话本采取在“说话”的场景里展开故事的叙述方式,这种叙述模式也成为白话小说的经典叙述方式。话本描写的对象由封建士子转向为平民,不再将非凡人物作为主要的塑造对象,作品的思想观点、美学情趣也发生了变化,是中国小说进一步走向平民化的标志。话本第一次将白话作为小说语言增强了小说的表现力,扩大了读者面,提高了小说的社会功能。元朝“说话”继续盛行,尤其是讲史话本遗存最多,如《全相平话五种》新编五代史平话》等。今存有明代洪梗编印的《清平

山堂话本》原名《六十家小说》,为现存刊印最早的话本小说集,保存了宋、元、明三代话本的原始面貌。

5. 明清章回小说

明清是中国小说的全盛发展时期,突出的标志是长篇小说的崛起和繁荣。

在讲史话本的基础上,明代前中期的四大奇书——《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》。

明之中叶,即嘉靖前后,出现了神魔小说和世情小说两大主潮。神魔小说的代表有《西游记》《封神传》《三宝太监西洋记》三部小说;世俗人情的长篇小说,或描写情爱婚姻,或叙述家庭纠纷,或广阔地描绘社会生活,或讥讽儒林、官场、青楼等,兰陵笑笑生的《金瓶梅》被视为世情小说的开之作。

明代中后期,白话短篇小说出现了一鼎盛的局面。冯梦龙的“三言”(《喻世明言》《警世通言》和《醒世恒言》)及凌濛初的“二拍”(《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》)短篇小说集问世。明代文人摹拟话本体制、形式创作的短篇白话小说称为“拟话本”小说,如《玉堂春落难逢夫》《杜十娘怒沉百宝箱》等。拟话本已是完全的文人个人创作。

在宋元讲史等话本基础上发展而成的“章回体小说”的定型,是明代对中国文学作出的最为宝贵的贡献。分章回叙事的章回小说,是中国古代长篇小说主要的,甚至是唯一的体裁,其主要特点是分章叙事,分回标目,每回故事相对独立,段落整齐,又前后勾连、首尾相接,将全构成统一的整体。

清代小说之种类及变化更多,从表现内容划分,有历史演义小说、英雄传奇小说、神怪小说、公案小说、世情小说、讽刺小说、谴责小说、才子佳人小说等。清代从康熙朝到乾隆朝的几十年间,《聊斋志异》《儒林外史》和《红楼梦》三部名著接踵而至,各以其全新的内容和卓越的艺术成就,为小说艺术开辟了更为广阔的天地。

6. 综述:

中国古典小说有其独特的叙事特征。古典小说注重故事情节的迂回曲折、起伏跌宕,重视将故事情节的曲折发展与人物个性的刻画相结合,人物是主,故事从人物性格里擎生出来,服从于人物性格;在塑造人物上,强调形神兼备、写形传神,白描是贯穿于古典小说艺术表现方法的一个主要特征,注重人物行为、语言和细节的描写,在矛盾冲突中展现人物形象;在心理描写上,排斥直白式的描述,善于通过个性化的语言、动作表现人物心理活动;在故事编排上,具有强烈的时间意识,在叙事过程中常融入非情节性的说明

二、《三国演义》

1. 文学常识

1) 作者概述

罗贯中(约 1330 —约 1400 年),元末明初人,中国章回小说的鼻祖,名本,字贯中,号湖海散人,相传为施耐庵的得意门生,才华出众。

2) 作品概述

罗贯中的《三国演义》(全名《三国志演义》),是中国古代第一部长篇章回体小说,也是历史演义小说的开山之作。它用“依史以演义”的独特文学样式,描写了起自黄巾起义,终于西晋统一的近百年历史,在广阔的社会历史背景上展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突,在政治、军事谋略方面对后世产生了深远的影响。

①创作背景:

鲁迅在《中国小说的历史的变迁》中说:“因为三国的事情,不像五代那样纷乱,又不像秦汉那样简单,恰是不简不繁,适于作小说。而且三国时的英雄,智术武勇,非常动人,所以人人都喜欢取来做小说的材料。”西晋陈寿的《三国志》和东晋、南朝宋时期裴松之的《三国志注》记载全面,故事繁多,为历史演义的创作提供了丰富的素材。三国故事在民间流传甚广,经久不衰。

罗贯中在众多民间传说和民间艺人创作的基础上,创作了这部历史演义的典范之作。

所谓“历史演义”,是用通俗的语言将争战兴废、朝代更替等为基干的历史题材组织、敷演成完整的故事,并以此表明一定的政治思想、道德观念和美学理想。

②作品主题:

罗贯中以史为据,对历史事实又有所选择和加工,渗透了他的主观价值判断——一种理想的“忠义”,泾渭分明地褒贬人物,重塑历史,评价是非。统观全书,罗贯中以儒家的政治道德观念为核心,糅合千百年来广大民众的心理,表现了对昏君贼臣祸乱国家的痛恨,对统一四海、创造清平世界的明君良臣的渴慕。这也是《三国演义》的主旨所在。

③作品内容:

《三国演义》通过描写从公元 184 年黄巾起义爆发起,至公元 280 年三分归晋止,以曹操刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争,反映了“合久必分,分久必合”“治中生乱,乱归于治”的历史发展辩证法,体现了“天下归一”的大势所趋。

④艺术特点:

罗贯中继承传统史学的实录精神,但也根据一定的美学理想重塑历史,使实服从于虚,而非虚迁就实。小说已不是真实的历史,而是借三国史实的基干和框架,重塑了一幅波澜壮阔、气势恢宏的历史画卷

作者叙事时将各个空间分头展开的故事化为以时间为序的线性流程,全书五条线起伏交错,构建了一个完整的框架:以汉亡为引线,以晋国一统天下为终局,中间的主线是魏、蜀、吴三方的兴衰。魏、蜀、吴三条线中以魏、蜀两大集团的矛盾斗争为全书主干,写魏、蜀两方又以蜀为重点,写蜀时以诸葛亮为中心,写诸葛亮以隆中决策为关键。从某种意义上说,隆中决策为全书的主脑。诸葛亮在决策开头所分析的形势,从董卓谈到曹操、孙权,实际上即是小说前七卷情节内容的概括,诸葛亮出山后的主要故事是隆中决策内容的具体演绎。最后,以三国归晋作结。这样的艺术构思使全书的结构宏伟严整,脉络分明。

特征化性格的人物形象刻画,成为古典文学塑造特征化艺术典型的范本。罗贯中塑造人物形象的显著特点,是夸大历史人物的主要性格特征,舍弃性格中的次要方面,创造了一批具有特征化性格的艺术典型。

小说语言运用浅近文言,有利于营造历史气氛,形成了一种适用于历史演义的语言风格

2. 思考题:

其一: 在“温酒斩华雄”的故事中,为了突出关羽的形象,作者运用了哪些写作手法?

可参考课本 P75-76

1、层层铺垫。作品写华雄挫孙坚, 砍祖茂, 斩俞涉, 杀潘凤, 勇猛凶狠, 给读者造成了强烈的阅读期待, 实际上是为关羽的出现做层层铺垫。

2、映衬烘托。关羽的出场可以说是先闻其声, 再见其人, 其声惊天动地, 通过对声音的描述, 让关羽一出场, 就显得雄姿英发。

3、以虚见实。惊心动魄的战斗开始了, “鼓声大振, 喊声大举, 如天催地塌, 岳撼山崩”, 作者用用以虚见实的手法。写了关羽和华雄的交战过程, 从而表现了关羽英勇善战、武艺高强的英雄气概。

其二: “三英战吕布”已成为三国故事中的经典片段,请谈谈这一片段在人物形象塑造上的作用。

描写吕布神勇轻取十八路诸侯上将, 无人能敌, 最后写籍籍无名身份地位的刘关张合战吕布, 终克敌制胜。这里的作用在于: 1. 用吕布的神勇反衬三人的英勇, 更重要的是表现了兄弟齐心其利断金, 潜台词就是三人桃园结义共扶汉室的豪情与大义; 2. 吕布无人能敌, 却被三个籍籍无名的士官打败, 用吕布勇猛和十八路诸侯的恐惧, 托出本部小说的主角, 告诉天下各路诸侯, 真正的英雄现在开始登场; 3. 皇叔出场, 不能不立功, 吕布就是他们立功的表现, 只有如此, 天下诸侯才能承认。

其三: 本章回故事中, 哪些典型事例表现了关羽、张飞的英勇?

1.本章提到刘备在关羽张飞的共同帮助之下, 一同破黄巾军, 展现了英勇的战斗力和忠诚。

2.公孙瓒称赞关羽和张飞为埋没的英雄, 并邀请他们一同讨伐董卓, 公孙瓒的评价侧面突出了它们的英勇。

3.关羽温酒斩华雄

4.张飞挺出战吕布, 随后云长一并上来共抗吕布。

其四: 曹操召集人马之前先发矫诏,令人联想起曹操小时候的什么表现?请就此对曹操作一评价。

首举义旗, 讨伐逆贼董卓, 无疑为曹操赢得了足够的人气与政治资本。当董卓秽乱朝纲, 把东汉政权搞得乌烟瘴气, 群臣惶惶不可终日时, 曹操能够旗帜鲜明地表明自己反董卓的立场, 并矫诏各道, 招集义兵, 共同讨伐董卓。《三国演义》第 5 回载, 曹操“先发矫诏, 驰报各道, 然后招集义兵, 竖起招兵白旗一面, 上书‘忠义’二字。不数日间, 应募之士, 如雨骈集”。在这一事件中, 曹操面对强权, 敢于反抗, 敢为天下先, 显示出他卓越的胆识与勇气。此外, 曹操以“忠义”二字号召义兵, 以朝廷的名义来讨伐董卓, 名正言顺, 表现出卓越的政治谋略与智慧。

评价：勇敢、奸诈、有谋划

其五：“见吕布出阵：头戴三叉束发紫金冠，体挂西川红棉百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系勒甲玲珑狮蛮带；弓箭随身，手持画戟，坐下嘶风赤兔马：果然是“人中吕布，马中赤兔！”

这段描写中，吕布在你心目中留下了怎样的形象？你如何理解“人中吕布，马中赤兔”？

吕布的形象在这段描写中显得雄壮威猛，极富英勇气息。他头戴紫金冠，身穿红棉百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系玲珑狮蛮带，手握画戟，脚踏嘶风赤兔马，完全是一个威风凛凛的武将形象。

“人中吕布，马中赤兔”这句话，是对吕布和他的坐骑赤兔马的极高赞誉。这句话的含义在于，吕布是人中的豪杰，无人能敌；而赤兔马则是马中的翘楚，日行千里。两者合二为一，使吕布成为了那个时代最强大的战士之一。这也体现了《三国演义》中对于英雄和宝马的浪漫主义情怀。

三、《水浒传》

1. 文学常识

1) 作者概述

施耐庵(1296-1370 或 1371 年),原名彦端,字肇瑞号子安别号耐,江苏兴化人(一说浙江钱塘人)。明王朝建立后,他在史实、民间传说和话本的基础上创作了《水浒传》。

2) 作品概述

①作品概况

施耐庵的《水浒传》,最早名为《忠义水浒传》,简称《水浒》,是第一部描写农民起义的章回体小说。它形象地描绘了农民起义的全过程,表现了“官逼民反”这一封建社会农民起义的必然规律,塑造了农民起义领袖的群体形象。

《水浒传》在白话文学发展史上具有里程碑式的意义,是有数百年历史的白话文进入成熟阶段的标志。金圣叹将《水浒传》与《离骚》《庄子》《史记》《杜工部集》《西厢记》合称为“六才子书”

②作品主题

一部《水浒传》是一曲造反失败的悲歌。这部小说第一次广泛而深刻地揭露了封建社会的黑暗,揭示了“奸逼民反”的道理。小说描写北宋末年以宋江为首的一百零八好汉在梁山泊起义,后接受招安的故事,形象地描绘了农民起义从发生、发展直至失败的全过程。故事以洪太尉误走妖魔、一百零八个魔王人世作乱为开端,先写王进招惹高俅,夜走延安府引出史进,又陆续写了鲁智深、林冲、宋江、吴用、武松、李逵等主要人物梁山聚义,后大战朝廷,获得招安,征辽国、灭方腊后,梁山好汉死伤、散去过半,最终宋江、卢俊义等人被高俅等奸臣害死,以一百零八人魂聚蓼儿洼作结。

一部《水浒传》是一曲忠义的悲歌。小说描写以宋江为首的“全仗忠义”“替天行道”英雄群体的传奇故事。“忠”与“义”,是中国古代儒家伦理观念中的重要范畴。“忠义”是梁山英雄最核心的思想基础和道德规范,也是小说表现的主旨。最终,“自古权奸害忠良,不容忠义立家邦”,传统的道德无力扭转黑暗的社会。

《水浒传》表现的“忠义”,以儒家的伦理道德为基础,又融合了包括城市居民和江湖游民在内的广大民众的愿望和意志。

③人物性格塑造

作为一部英雄传奇体小说的典范,《水浒传》塑造了一批神态各异的英雄形象。在“同而不同”之中,显示了人物的个性特点,以相互映衬。

《水浒传》展现了人物性格在环境制约下的发展变化。人物性格的形成有环境的影响,又随生活环境的变化而发展,如林冲、杨志、武松及宋江等人物,都有明显的性格转换。人物性格描写的流动性和层次性,标志着中国古代长篇小说的人物塑造从注重特征化走向个性化。

施耐庵善于把人物置于真实的历史环境中,紧扣人物的身份、经历、遭遇来刻画人物性格。如林冲、鲁达、杨志虽同是武艺高强的军官,但由于身份、经历和遭遇的不同,走上梁山的道路也各异。

施耐庵注重对细节的精雕细刻来描写人物,增强作品的生活气息和真实感。

小说情节生动曲折,矛盾冲突尖锐激烈,大小事件都写得腾挪跌宕,引人入胜如“智取生辰纲”“三打祝家庄”“景阳冈打虎”“斗杀西门庆”“醉打门神”“大闹飞云浦”“血溅鸳鸯楼”等故事,都以情节的生动紧张取胜。

单线纵向的结构艺术独具特色。小说以梁山起义发生、发展和失败的全过程纵贯全篇,其间连缀着一个个相对独立自成整体的人物故事。各个相对独立的章回,又浑然构成一个整体上半部以人为单元,下半部则以事为顺序。在七十一回之前,以连环套式的结构集中几回写一个或一组主要人物,将其上梁山前的业绩基本写完,再引出另一个或另一组主要人物,而上-组人物则退居次要的地位。这样环环相扣,以聚义梁山为线索将一个个、一批批英雄人物串联起来。七十一回之后,以时间为序,写战童贯、败高俅、受招安、征辽国、平方腊,以报效朝廷为主干,将故事贯串始终。这样的艺术结构,又称作“水系式”结构,前半部犹如长江的上游百川汇聚,形成主干;下半部则如长江的主流奔腾而下,直泻东海。

《水浒传》标志着我国古代运用白话创作小说的成熟,对白话文学的发展具有深远的意义。

在人物语言的性格化方面,小说也达到了很高水平。人物语言既表现出人物的性格特点,也反映了人物因出身、地位以及文化教养的不同而形成的思想差异,如鲁迅所言:“《水浒传》和《红楼梦》的有些地方,是能使读者由说话看出人来的。”例如,第七回写高衙内调戏林冲娘子,林冲和鲁智深的话语,体现出两人不同的处境与性格:一个委曲求全,逆来顺受;另一个是赤胆任侠,一无顾忌。

④小说创作

就小说创作的角度而言,《水浒传》和《三国演义》奠定了中国古代长篇小说的民族形式和民族风格,形成了中华民族特有的审美心理和鉴赏习惯,推进了中国古代长篇小说艺术的发展。

《水浒传》版本众多,明代万历年间流传的容与堂刊本《李卓吾先生批评忠义水浒传》,是较为流行的全本。后金圣叹将 120 回“腰斩”为 70 回,砍去聚义后的内容,以卢俊义的梦作结,名《第五才子书施耐庵水浒传》,流传甚广。

2. 思考题

其一:金圣叹写道:“林冲自然是上上人物,写得只是太狠。看他算得到,熬得住,把得牢,做得彻,都使人怕。这般人在世上,定做得事业来,然琢削元气也不少。”请谈谈你对这段话的理解。

何为算得到?

林冲原本是一位生活在体制内的武官,过着衣食无忧、夫唱妇和的生活。他谦恭无骄矜之色,对大局的把握能力,在梁山好汉中首屈一指。他为人处世,多以公心出发,少以私心计较。这一点,不管是梁山上火并王伦,还是捉了高俅,都看得出来。尤其是后者,如果是换了李逵,搞不好就用三斧头砍了高俅。可正因为此,林冲是林冲,李逵是李逵。

何为熬得住?

这一点应该是最没有疑义的。如果把林冲的故事放在今天,把他身处的环境缩小到一个企业、一个单位,那么林冲一定是企业和单位中那个逆来顺受的老好人。你骂他也好,排挤他也好,想方设法坑害他也好,他都不会和你撕下脸皮,依然保持着一团和气。试问正在看文章的大家,谁能做到这一点?

何为把得牢?

林冲做事稳重,从不拉稀摆带,让上级放心,让同事安心,让下级顺心。只要交给他

办理的事情，他都会尽其所能办得漂漂亮亮——哪怕是让他送一把宝刀到白虎堂去。这事换了一个人，比如心思缜密的武松，高俅的计策可能就落空了。但也惟其如此，我们能看出林冲的可靠。他办事，我们放心。

何为做得彻？

做事就要做得漂亮，要做的绝，断绝所有的念想。这一点，林冲值得信任。在那个大雪纷飞的山神庙里，林冲阴差阳错听到了差拨、陆虞候、富安 3 人的密谋，从庙里面冲出来杀他们的时候，已经萌生了斩草除根的想法，并迅速付诸实践：杀掉差拨、陆虞候、富安 3 人，“将三个人头发结做一处，提入庙里来，都摆在山神面前供桌上”。

后来，在火并王伦的时候，林冲对于曾经收留自己的王伦也并没有丝毫迟疑，放下一句狠话就直截了当地杀了他。

“算得到，熬得住，把得牢，做得彻”，这四句话之间不乏矛盾之处，但在林冲身上都表现得淋漓尽致。试问，这样的一个人，如何不让人感到害怕？所以，金圣叹也认为，林冲这样的人物，如果真的活在世界上，也是会做出一番事业来。只是，当我们遇到这样的人物时，不要轻易去欺负人、招惹他。因为你不知道自己是陆虞候，还是高俅。

其二：身为八十万禁军教头，林冲的思想观念、为人行事与一般的草莽英雄有很大差别，请概括林冲的性格特点。

林冲的性格特征有安分守己、有勇有谋、心地善良、嫉恶如仇、优柔寡断、懦弱不堪、隐忍坚强等等。

其三：请找出这一回的细节描写，并谈谈细节描写对刻画人物性格的作用。

在《水浒传》中，风雪山神庙这一回的细节描写有以下几个方面¹：

1. 陆虞候等人鬼鬼祟祟的言谈举止，暗示他们是在密谋害人的事，而且和林冲有关系。
2. 林冲要去沽酒来吃，离开草料场时，“将火炭盖了……把两扇草场门反拽上锁了。”草厅被雪压倒后，林冲“恐怕火盆内有火炭延烧起来”，便“探半身入去摸时，火盆内火种都被雪水浸灭了”，这才“把门拽上，锁了”，到山神庙里去安身。这些细节描写，一方面表现了林冲安分守己、办事谨慎的性格，另一方面也告诉读者，草料场起火的原因并不是因为林冲疏忽，使情节发展合情合理。
3. 林冲进了山神庙，“入得庙门，再把门掩上。旁边止有一块大石头，掇将过来靠了门。”这个细节描写为下文“用手推门，却被石头靠着了”埋下伏笔，陆虞候等人只好站在庙外边看火边说话，林冲躲在庙内听得一清二楚，知道了事情的真相，完成了性格上的重大转变。
4. 关于刀枪武器不离身的细节描写。林冲离开天王堂时、到市井买酒时、奔山神庙安身时，都有关于随身携带尖刀、花枪的细节描写，最后，才有“挺着花枪”冲出门去杀死仇人的情节。这个细节描写，既符合林冲禁军教头的身分，表现他细心、谨慎的性格特点，又使故事情节天衣无缝。
5. 关于方向位置的细节描写。关于方向位置，文章交代得很清楚：沧州城东 15 里有草料场，草料场东三里有市井，草料场和市井中间有一座山神庙。林冲买酒、到山神庙，都是往东走。发生在同一时间的陆虞候等到草料场来放火陷害林冲是由草料场西面而来，这样双方就不可能在路上相遇了。看似无关紧要的细节，却至关重要，使情节发展入情入理。

细节描写对于刻画人物性格有着重要的作用。例如，林冲的细节描写表现了他安分守己、办事谨慎的性格，而且使情节发展合情合理。这些细节描写推动了故事情节的发展，引出了李小二给林冲报信，林冲寻敌复仇的情节。总之，细节描写对于表现人物性格，推动情节发展，起着重要作用。

其四：这一章回有多处风雪的描写，请谈谈这些描写的文学表现作用。

参考：[“林教头风雪山神庙”描写风雪的句子有哪些？分析其写法和作用_百度知道](#)
(baidu.com)

一、直接描写

课文中有三处直接描写风雪：

(1) 林冲初到草料场时,写风雪初起正是严冬天气,彤云密布,朔风渐起,却早纷纷扬扬卷下一天大雪来。“纷纷扬扬”,写雪花之大;“卷”,写朔风之冽;“一天”,写范围之广。

(2) 林冲去市井沽酒时,写雪势正大。雪地里踏着碎琼乱玉,迤迤背着北风而行。那雪正下得紧。“碎琼乱玉”,写落雪之厚,突出雪势之大。“紧”,①风力强,风中的雪花犹如一条绳子在拉紧,不是飘飘洒洒的,随风飞舞的。②雪花大,自身的重力作用,不可能随意乱落,是一个方向直落在地面上、人身上,所以显得直、显得紧。

(3) 林冲沽酒返回时,又进一步突出雪势之大 (林冲) 便出篱笆门,仍旧迎着朔风回来.看那雪,到晚越下得紧了.这次写雪在“紧”字之前加了频率副词“越”,进一步突出雪势之大.在原文为节选的部分,写林冲出庙门投东去,走不到三五里,写雪:“那雪下得猛.”“猛”字更能显出风大风急,有力量,雪花犹如一块硬东西,砸在身上,更加写出了雪势的猛烈.

二、用侧面描写衬托风雪

(1) 通过环境描写衬托风雪

①仰面看那草屋时,四下里崩坏了,又被朔风吹撼,摇振得动。②因这场大雪,救了林冲的性命。那两间草厅,已被雪压倒了。③探半身入去摸时,火盆内火种都被雪水浸灭了。④入得庙门,再把门掩上,傍边止有一块大石头,掇将过来,靠了门。

通过草屋、火种、石头衬托出风雪越来越大：摇撼草屋→→压倒草屋→→浸灭火种→→大石头顶门。风猛雪大的印象显而易见。

(2) 通过人物的动作、感觉衬托风雪

①林冲和差拨两个在路上,又没买酒吃处,早来到草料场外。为何要买酒喝,不是渴,而是天气寒冷,风雪大,喝酒御寒。

②向了一回火,觉得身上寒冷,寻思:“却才老军所说二里路外有那市井,何不去沽些酒来吃?”为何觉得寒冷,风急雪紧,小火不足以御寒。

③再说林冲踏着那瑞雪,迎着北风,飞也似奔到草场门口……为何“飞也似奔”,因为风雪大,路上冷得受不了,只能“飞也似奔”回来取暖。

④……（林冲）把身上雪都抖了，把上盖白布衫脱将下来，早有五分管湿了，……一般是雨淋透衣服，这里是雪把白布衫湿了五分，可见雪之大，雪水之重。

⑤……（林冲）把被扯来，盖了半截下身，却把葫芦冷酒提来慢慢地吃，……因为风雪大，天气冷，所以吃酒时，林冲“把被扯来盖了半截身”。

作者在描写人物动作、人物感觉时,时时不忘“风雪”二字。

深入体会和细加分析,有以下几方面的作用.

第一,渲染悲壮气氛。林冲终于怒发冲冠,奋起杀敌前的风雪描写同样起到了渲染悲壮气氛的作用:狂风猛雪、冲天大火中,英雄长啸,苍莽而雄浑,悲壮而激越。

第二,有利于塑造人物形象。林冲——本是一个具有一定的社会地位、过着安定生活的中产者,他虽有正义感,有扶弱济贫的侠义气概;但也决定了他本性安于现状、柔弱动摇。对高俅的陷害的反应是“自认罪囚”,体现了他的委曲求全、逆来顺受的性格。

文中的“风雪”描写为人物活动所设置环境,有利于表现林冲委曲求全、逆来顺受的性格,因为他还抱有返回东京,家室团聚的幻想;同时,又反衬了后来林冲的奋起反抗是“不得已而为之”,把林冲“逼”到无路可走的地步。

再者,林冲是《水浒传》中最具悲情的英雄,他的一系列悲惨遭遇,已经深深地打动了读者的心;而本文中的“风雪”描写,将落魄的英雄独自一人置身于茫茫天地之间,更能激发读者的同情之心,使人物形象更鲜明。

第三,合理地推动情节发展。情节发展与环境描写往往是相互依存、相互制约的:环境描写要以情节为依据,情节发展离不开环境描写。首先,“风雪”的描写,是为故事的发展“蓄势”。没有风雪,就不会有差拨放火的条件;没有风雪,林冲就不会出门买酒,也不会看到破败的山神庙;没有压倒草料场的房屋,林冲也不会到山神庙去暂避栖身,也就不会出现后来的结果。这些描写,为故事的发展,做了必要的条件准备。

四、《西游记》

1. 文化常识及全作赏析

(1) 作者：吴承恩

吴承恩(约 1500-1582 年)，字汝忠，号射阳居士，淮安山阳(今江苏淮安)人。幼年“即以文鸣于淮”，但科举屡试不第，四十多岁时始补岁贡生。因母老家贫，曾出任长兴县丞两年，“耻折腰，遂拂袖而归”，后又补为荆王府纪善，但可能未曾赴任。他自幼喜读野言碑史、志怪小说善谐谑，长期过着卖文自给的清苦生活。晚年放浪诗酒，终老于家。另有《射阳先生存稿》《禹鼎志》等。

(2) 《西游记》简介

《西游记》全书 20 卷 100 回，以充满神奇幻性的故事构建了一个相对较为完整的妖魔世界，成为我国小说史上最成功的长篇神怪小说。吴承恩凭借诡异的想象、极度的夸张，突破时空，突破生死，突破神、人、物的界限，比附性地编织出一系列生动的神怪形象，塑造了孙悟空、猪八戒、沙僧、牛魔王等兼具人性、神性和动物性的艺术形象创造了一个光怪陆离、神异奇幻的境界。小说以曲折、幻想的方式反映社会生活，“极幻”而又“极真”，是中国古代第一部章回体长篇神怪小说。自问世以来在民间广为流传，并产生了世界性的影响。

(3) 《西游记》艺术特色

- **浪漫主义的创作方法：**创造了一个神奇的丰富多彩的幻想世界。《西游记》创造的光怪陆离、神异奇幻的世界“极幻”又“极真”，极幻之文中含有极真之情，极奇之事中寓有极真之理。小说的神魔形象都以客观世界为基础而构思出来，充满人性和现实性，“神魔皆有人情，精魅亦通世故”。
- **写作意义：**吴承恩带着一种强烈的入世精神观照笔下的神幻世界，对社会现实有所揭露和批判。
- **哲理意义：**在总体上宣扬的是与道家“修心炼性”、佛家“明心见性”相融合的心学。小说“游戏中暗藏密谛”，将传统的取经故事纳入心学的框架，通过塑造孙悟空的艺术形象来宣扬“三教合一”化的心学、维护封建社会的正常秩序，但客观上张扬了人的自我价值和对人性美的追求。
- **人物形象塑造：物性、神性与人性的统一。**既反映了社会的真实，又有着神奇色彩。此外，注意把人物置于日常的平民社会中，刻画其复杂的性格。
- **语言特色：**运用大量的游戏笔墨和戏谑文字，将善意的嘲笑、辛辣的讽刺和严肃的批判相结合。这种戏言是将神魔世俗化、人情化的催化剂，具有刻画人物性格、讽刺世态和调节气氛的文学作用，也使全书充满喜剧色彩和诙谐气氛，增添了小说的趣味性。
- **结构特点：《西游记》共 100 回，在结构上主要由三大部分组成：**
  - 序幕：前 7 回，大闹天宫
  - 过渡：中 5 回，取经缘起
  - 主体：后 88 回，西天取经各部分都有其**相对独立性**，特别是主体部分的取经故事所包括的 41 个小故事，几乎都可独立成篇。整部《西游记》可以说是许多短篇小说的连缀与组合，属“短篇加短篇”的线性结构。

(4) 孙悟空形象的意义

《西游记》的最大魅力在于对孙悟空人物形象的刻画。孙悟空是聪明勇敢的化身，是**理想化的英雄形象**。他生就一副猴精的模样，是自然化育而来的小石猴，任性而为，野性不逊，具有机灵、乖巧、好动、敏捷等猴的特点；他又是一个神，神通广大，有着七十二变、筋斗云等无穷的神通，能呼风唤雨，随意召唤天神地仙；他精明警觉、聪明机智、乐观自信、幽默诙谐，而又心高气傲、争强好胜、容易冲动、爱捉弄人，信奉“一日为师，终身为父”，遵守“男不与女斗”的社会规则，还具有无私无畏、坚韧不拔、勇猛机智等人间英雄的性格特征。因此，孙悟空是在神与人的交叉点上创造的“**幻中有真**”的艺术典型。

小说通过**寓人于神、人神合一**的孙悟空形象，表现了**人民群众与邪恶势力斗争的勇气和对美好理想的不懈追求**。龙宫、冥府、天庭等场景是凭空编造出来的世界，操纵着老百姓的生活生死和祸福。孙悟空任性而为、叛逆不羁的性格和闯龙宫、闹冥府、乱天庭的行为，表现了**劳苦大众迫切期待解放思想、获取自由的信念**。在取经路上遭遇的八十一难中，孙悟空英勇机智不惧困难的精神与中华民族自强不息的伟大民族精神不谋而合。这也是孙悟空的人格魅力之所在。

作为作者主要描绘的形象，孙悟空被寄予了十分丰厚的情感和涵义。他大闹天宫时说“强者为尊该让我，英雄只此敢争先。”“皇帝轮流做，明年到我家。”这种希望凭借个人的能力去实现自我价值的强烈愿望，是明代**个性思潮涌动、人生价值观念转向**的生动反映。作品通过刻画一个恣意“放心”的猴王，不自觉地赞颂了一种与明代文化思潮相合拍的追求个性和自由的精神。

2. 思考题

(1) 请概括第七回中孙悟空的性格特点。

第七回故事情节衔接了孙悟空由“放心”到“定心”的全过程。一方面，象征着被自由放乱之心迷惑的孙悟空达到“放心”的顶点，十万天兵也擒他不住；另一方面，象征着真理、安定的如来佛祖轻而易举地压制了这位“心”。自此，一个灵魂正式走上了自我约束、自我救赎的道路。《西游记》的主旨从这一回正式揭开。

孙悟空是作者与读者心灵交流的一个窗口。他代表正义力量，反映人民的愿望和要求，表现出人民战胜一切困难的必胜信念。孙悟空的最大特点是**敢作敢当，敢于反抗**。第七回展现了孙悟空**桀骜不驯、勇于反抗**的性格特征，他与玉皇大帝斗，叫响了“齐天大圣”的美名；与妖魔鬼怪斗，火眼金睛决不放过一个妖魔；闯龙宫，闹冥司，花果山自在称王，热爱自由又叛逆不羁孙悟空，是**自由**的化身，是一个光彩夺目的神话英雄。

(2) 孙悟空、猪八戒等被认为是“三位一体”的艺术形象，既有人思想性格，又有动物的外形和属性，还有神怪的神通。

请结合课文，谈谈孙悟空“人性”“猴性”“神性”的具体体现。

人性：反叛精神、坚持不懈

“好大圣，急纵身又要跳出，被佛祖翻掌一扑，把这猴王推出西天门外，将五指化作金木水火土五座联山，唤名“五行山”，轻轻的把他压住。”

神性：神通广大

“这一番，那猴王不分上下，使铁棒东打西敌，更无一神可挡。”

“即去耳中掣出如意棒，迎风幌一幌，碗来粗细，依然拿在手中，不分好歹，却又大乱天宫，打得那九曜星闭门闭户，四天王无影无形。”

猴性：桀骜不驯

“他就忍不住将身一纵，跳出丹炉，唿喇一声，蹬倒八卦炉，往外就走。慌得那架火看炉与丁甲一班人来扯，被他一个个都放倒，好似癫痫的白额虎，风狂的独角龙。”

“在那中间柱子上写一行大字云：“齐天大圣到此一游。”写毕，收了毫毛。又不庄尊，却在第一根柱子根下撒了一泡猴尿。”

(3) 《西游记》描写神幻世界，目的在于讽刺现实。你认为第七回中反映了怎样的社会现实？

在《西游记》的第七回中，笔者通过描写孙悟空被抓后的酷刑和他大闹天宫，直至被如来压在五指山下的经历，深入探讨了作者对于**阶级关系、社会革命以及权力、利益与改革的深刻思考**。这一回以如来佛祖与孙悟空之间的对话为线索，巧妙地展示了种种思考。

佛祖的对话言辞中，蕴含着深刻的**阶级关系**。他对孙悟空的质问暗示了出身与地位之间的联系。佛祖质疑孙悟空的野心，以他出身卑微的猴子身份，如何胆敢妄图夺取玉皇上帝的地位？通过孙悟空的出身，佛祖暗示着“当人子”的地位与阶级身份之间的关联。同时，玉皇上帝的地位也象征着社会的权力秩序，孙悟空的行动则被视为对既有阶级秩序的挑战。这一对话流露出佛祖对社会等级和权力秩序的坚持，隐含了阶级关系的根深蒂固。

而孙悟空的回应则展示了他的**革命思想**。他提出“皇帝轮流做，明年到我家”的口号，揭示了一种**更平等社会秩序的渴望**。他主张统治者应轮流让位，呼应了社会更平等的理念。此外，孙悟空的表现中流露出对于现存社会制度的不满，他试图通过改革推翻现有秩序，以谋求更公正与平等的社会。然而，他所强调的个人能力标准，暴露了他革命思想的不成熟。这种单一的力量观念容易导致暴力冲突，未必能创造更合理的社会秩序。

随后，小说描绘了天庭对待孙悟空的态度，呈现出一个腐朽的既得利益集团。孙悟空被如来佛祖压制后，天宫却未真正思考其行动背后的原因。他们仍然迷恋着现有的既得利益状态，纵情歌舞，热烈庆祝，对社会问题视而不见。这一描写突显出既得利益集团的麻木与盲目，暗示了对于权力和利益的执着可能会导致一种虚幻的陷阱。

这一情节中深刻的刻画了一个腐朽的社会状态：如果社会仅追求既得利益，缺乏对社会问题的认知与改革的决心，就会陷入虚幻的歌舞升平之中。这种虚幻最终会被社会现实的矛盾所冲破。正如孙悟空的革命思想，单一的武力和强权无法创造一个更公平、更和谐的社会，反而可能导致更大的混乱和分裂。它提醒我们，社会需要正视问题，积极寻求解决方案，建立更公平和包容的新秩序，以避免陷入孙悟空式的革命与既得利益者的虚幻中，从而实现社会的进步与发展。

这一回反映了统治阶级奢华腐朽的生活和极其残忍的统治手段，他们会使出各种血腥的办法镇压民众的反抗，而且也反映出黑暗统治势力的强大，纵使有无比强大的本领，也最终会被黑暗势力降伏而受到迫害，更无法动摇他们的统治。

(4) 许多戏曲、电影、电视作品都取材于《西游记》，思想内涵却不尽相同。试将一部西游题材影视作品与原著作比较，谈谈它们在思想内容上的不同。

我完全不知道怎么写。

《大话西游》：讲的是至尊宝如何改变历史，如何转变为孙悟空的故事

一部写男孩成长为男人的故事，带走男性渴望的英雄主义色彩，最终，是那个英雄的男性承担下所有，给他爱的人，他的责任，他的朋友以正常的结局，好的生活。

五、“三言”

1. 文化常识及全作赏析

(1) 冯梦龙及其代表作品

冯梦龙（1574 年～1646 年），字犹龙，又字耳犹、子犹，自号龙子犹、茂苑外史、墨憨斋主人、顾曲散人、平平阁主人等，别署姑苏词奴、绿天馆主人、可一居士、无碍居士、茂苑野史氏、香月居主人、詹詹外史。明朝南直隶苏州府长洲县（今江苏省苏州市）人。中国明代文学家、思想家、戏曲家。“吴下三冯”之一。

其家多藏书，辑有《三遂平妖传》《智囊》《广笑府》《春秋指目》《古今谭概》《墨憨斋定本传奇》等。冯梦龙用毕生精力搜集、整理、编写、刊行通俗文学，经冯梦龙改订、出版的小说、戏曲和民歌数十余种。明代较早成就较高的拟话本，著名的有《喻世明言》《醒世恒言》《警世通言》，简称“三言”。他以其对小说、戏曲、民歌、笑话等通俗文学的创作、搜集、整理、编辑，为中国文学作出了独异的贡献。

(2) “三言”

三言，是明代冯梦龙纂辑的三个短篇小说集《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》的合称，是明代通俗小说的代表作。这些作品主要是对宋元话本、明代拟话本进行编辑，冯梦龙在对其进行编辑的同时，进行了一定的修订，可以看成是冯梦龙的文本重构；另外也有作者的创作。“三言”反映了冯梦龙极为复杂的思想，其思想的总体结构形式是：以近古新兴的渲染自然人性的主情人文思想去解构传统文化思想的同时，又以吸纳了释道的儒家思想为主导去兼容和消化主情思潮。“三言”即是冯梦龙那种思想形式下的独具特色的小说艺术形式，可以概括为儒雅与世俗互摄互涵的中和审美形式，这具体体现在“三言”的审美情感形式，叙事结构模式等诸方面。

(3) 创作思想来源

- 冯梦龙思想上受王守仁、李贽影响，强调真挚的情感，反对虚伪礼教。主张“情真”
- 强调文学作品的通俗性，重视通俗文学的教化作用

(4) “三言”的艺术特点

- “三言”的重要内容：世俗的人情百态
- 肯定“人欲”，歌颂婚恋自主，推崇男女平等；涌动的人文思潮
- 悲剧性与喜剧性的穿插
- 故事情节曲折，富于变化；一波三折，引人入胜
- 人物形象塑造：灵活多样的表现手法，白描手法的使用，细致入微的细节描写和心理描写，表现人物精神世界的复杂矛盾。
- 语言通俗易懂，鲜活生动的口语

(5) “三言”在文学发展史的地位：

“三言”话本小说的基本艺术形式，奠定了中国叙事文学发展的基石。

(6) 《杜十娘怒沉百宝箱》梗概：

《警世通言》中的《杜十娘怒沉百宝箱》，是冯梦龙“三言”中的名篇，也是中国古代白话短篇小说脍炙人口的杰作。据说，杜十娘的故事是发生在明万历年间的实事。这篇拟话

本小说是冯梦龙根据同时代文人宋懋澄的《负情侬传》改编而成。

故事讲述明万历二十年间，京师名妓杜十娘为了赎身从良追求真爱，将终身托付给太学生李甲。生性软弱、自私的李甲虽爱恋杜十娘，却屈从于社会家庭的礼教观念，加之孙富的挑唆，出卖了杜十娘。最终，杜十娘万念俱灰，沉箱投江而死。

(7)《杜十娘怒沉百宝箱》构思特点：

小说的艺术构思具有独创性。

作为封建礼教势力和封建宗法制度代表人物的李布政没有出场，却又始终存在，忽隐忽现，如幽灵一般从头到尾游动于故事之中。唯其没有出场，却又能左右爱情故事的发展，决定杜十娘的命运，就愈加显示出这个人物及其所代表势力的强大和可怕、可恨。

对李布政这一人物的这种艺术处理，不仅体现了小说构思的巧妙，而且反映出作者对现实生活体察和认识的深刻。小说通过生动的故事情节和艺术形象告诉人们：封建礼教势力和宗法制度虽然看不见，却无所不在可以轻而易举地毁掉美的爱情和美的生命。

2. 思考题

(1) 杜十娘、李甲人物形象的性格特征

杜十娘：

杜十娘是一个受侮辱、被践踏、被损害的下层妇女，又是一个敢以生命为代价与那个肮脏污浊的社会抗争的新型女性形象。她**聪明美丽，心地善良，坚定刚强**。当李甲将她出卖时，她痛苦和悲愤的那声冷笑显示着她的**尊严**，更显示出她的**刚烈**。

小说描写了杜十娘**聪明机智**的性格特征。她出淤泥而不染，有一颗单纯明净的心，对复杂冷酷的社会人事有清醒的认识和高度的警觉。与老鸨作斗争，对李甲的观察考验，都表现了她的聪明机智；为赎身，她早有准备，金钱是她争取自由幸福的一种斗争手段，凝聚着她的希望理想和智慧。

小说着力刻画了杜十娘的**反抗性格**。“怒沉百宝箱”的结局，突出地表现了杜十娘“宁为玉碎，不为瓦全”的抗争精神。李甲背义，她以死来殉葬自己的理想，维护自己的纯洁和人格尊严，谱写了一曲生命的赞歌。这一人物形象在生命的毁灭中得到了升华，一个美丽、聪慧、纯洁、刚强的反抗妇女形象，光彩照人地呈现在我们面前。

李甲：表面上风流倜傥、外貌英俊、性格温和。

庸懦自私：李甲的最显著特征之一是他的自私无良。他出卖了杜十娘，将她置于险境，完全出于个人私利的考虑。这种自私行为暴露了他对他人感受的漠不关心，将自己的利益凌驾于他人的尊严之上。

背信弃义、狡诈阴险：李甲对杜十娘的背叛展现了他的背信弃义。在杜十娘最需要支持和保护的时候，李甲却选择了背叛她，放弃了道义和人情。为了谋取自身利益，李甲展现出一种狡诈和阴险的本性。他的背叛并非出于突发事件，而是经过深思熟虑的计划，使得他的行为更加可耻和可憎。

没有主见：爱着十娘的同时惧怕自己父亲的权威，盲目听从孙富的意见，做出了背叛十娘的行为，体现了他的无主见。

总体而言，李甲的性格特征在小说中扮演了一个**反派角色**，通过他的背叛和自私行为，突显了社会阴暗面和人性的脆弱性。他的形象为小说提供了冲突和反差，同时也使杜十娘的坚强和对抗更为突出。

(2) 杜十娘的悲剧为何有其必然性？

杜十娘的悲剧有其必然性。这涉及到小说情节、人物性格以及所处的社会背景等多个方面的因素。

社会压迫和歧视：

杜十娘作为一个下层妇女，生活在一个充满社会阶级和性别歧视的时代。她在这样的环境下，本就面临着诸多不公平和压迫。社会的不公正结构使得她在追求幸福和尊严的过程中面临更大的困境。

男权社会的限制：

小说中描绘了一个男权社会，这种社会结构限制了女性的权利和选择。杜十娘在追求自己的幸福时，不仅要面对社会的压迫，还要应对男性主导的价值观和权力结构，这使她的努力变得更为艰难。

人性的贪婪和背叛：

杜十娘遭受的背叛和出卖是她悲剧的重要组成部分。人性的贪婪、对权力的渴望以及对他人的利用，都是导致她受伤害的因素。在这个复杂的人际关系网络中，杜十娘很难找到真正的支持和保护。

个人的坚持和抗争：

尽管面临重重困境，杜十娘的性格中却有着坚持和抗争的品质。她敢于追求自己的幸福，不愿屈从于社会的压力。然而，这种坚持在某种程度上也加剧了她的冲突，使得她成为社会不公的牺牲品。

文学的悲剧元素： 小说的题材可能是悲剧，这意味着故事的结局很可能是沉痛的。文学作品中的悲剧元素有助于突显人性的弱点、社会的不公以及生命中的苦难，从而引起读者的共鸣和思考。

综合这些因素，杜十娘的悲剧在小说中显得几乎是不可避免的。她所处的时代和社会结构，以及她个人的坚持和追求幸福的努力，共同构成了她悲剧的背景和原因。这也使得她的故事更具有深刻的社会和人性的反思。

(3) 小说如何在情与理的矛盾冲突中来描写杜十娘的爱情追求和悲剧命运？

在《杜十娘怒沉百宝箱》中，杜十娘的爱情追求和悲剧命运在情与理的矛盾冲突中得到深刻描写。以下是关于这一方面的分析：

情感追求与理性考量： 杜十娘的爱情追求饱含着浓厚的情感色彩，她对爱情的执着和追求是故事的核心。然而，她的爱情与理性之间存在矛盾。社会的规范、家庭的期望以及现实的考量构成了理性的一面，而杜十娘内心深处对真爱的渴望则是情感的驱动力。

社会压力与爱情抉择： 杜十娘所处的社会是一个充满规范和压力的环境。她作为一个女性，面对社会对于婚姻和家庭的期望，必须在理性和情感之间做出抉择。这种社会压力使她陷入了爱情与责任、个人幸福与社会期望之间的矛盾。

对爱情的追求和不幸命运： 杜十娘对爱情的追求是她悲剧命运的起点。她勇敢地选择了自己心中的爱情，但这个选择最终导致了悲剧的发生。她的爱情是坚定而真挚的，但社

会的不公和人性的贪婪最终让她付出了沉痛的代价。

欺骗与背叛的悲剧： 故事中出现的欺骗和背叛元素进一步加深了情与理的冲突。杜十娘所经历的背叛不仅是个人层面的，更涉及到社会伦理和人性的阴暗面。这些背叛加剧了她的悲剧命运，使得她所追求的纯粹爱情被社会的虚伪所扭曲。

悲剧命运的审视和反思： 故事通过杜十娘的悲剧命运，对社会、人性和爱情进行了深刻的审视和反思。她的经历成为小说中对于道德、伦理和社会制度的批判，引导读者对社会现象进行思考。

通过将杜十娘的爱情追求和悲剧命运置于情与理的冲突中，小说呈现了一个充满复杂性和深度的故事，使读者在情感共鸣的同时也不禁思考社会和人性的复杂关系。

(4) 小说中“百宝箱”这一意象的多重功能和意义

“百宝箱”是小说中一个具有多重功能和意义的意象，在故事中有着情节性和隐喻性。作者对这个意象的运用和处理，可谓匠心独运。

百宝箱始终与十娘的命运紧密相连，在故事情节发展中有着极为重要的作用。它是连接故事的线索，小说中“百宝箱”四次出现，构成了故事情节发展的四个阶段；它是叙事编辑的妙笔，控制叙事距离，形成叙事节奏，调节叙事视角，制造叙事张力。

小说叙事采用限知视角，“百宝箱”先合后开，延长故事秘密，给读者设置悬念，增强了作品的可读性，篇末才打开的满箱珍宝与十娘双双消失于滚滚波涛之中，悲剧力量摄人心魄。

在塑造人物形象上,百宝箱有着举足轻重的作用。它不只是金钱的象征、利益的代表，还是社会和人性的激烈冲突的象征,更是一个被压迫被蹂躏妇女争取自由幸福生活的寄托。杜十娘始终没能躲开礼教的罗网，成为一个金钱和利益的牺牲品。

六、《聊斋志异》

1. 文学常识:

1) 作者概述

蒲松龄(1640-1715 年),字留仙,一字剑臣,号柳泉居士,山东淄川(今淄博)人。

蒲松龄一生位卑家贫,曾愤慨地发出“世上无人解爱才”的不平之声。他身居农村,家境贫寒,又长期接触当地的绅名流、地方官员,一生徘徊于两种社会之间,这种身世使其文学创作摇摆于文士的雅文学与民众的俗文学之间。蒲松龄自谓“喜人谈鬼”“雅爱搜神”,青年时即热衷记述奇闻轶事、狐鬼故事。康熙十八年(1679 年),将作品结集成册,定名为《聊斋志异》乾隆三十一年(1766 年)正式出版。

2) 作品概述

短篇小说集《聊斋志异》简称《聊斋》,俗名《鬼狐传》,全书共有短篇小说 491 篇。

作者虚构的狐鬼花妖故事,并非小说的全部内容,而仅是小说思想内蕴和作家创作意识的载体。花妖狐魅生发于蒲松龄的个人生活感受,凝聚了他大半生的苦乐,谈鬼说狐旨在抒发对现实的深沉孤愤,表达对社会人生的思考和憧憬,曲折地反映那个时代社会矛盾和人民的愿望。

抒发公愤、刺贪刺虐,是《聊斋志异》的一大主题。揭露和批判黑暗腐败的政治,鞭挞无恶不作的贪官污吏和土豪劣绅,同情被压迫民众的痛苦遭遇,歌颂被压迫者反抗斗争的故事,是《聊斋志异》最具现实意义的内容。代表作品有《梦狼》《席方平》《红玉》《促织》等。

描写**爱情主题**的作品,是《聊斋志异》数量最多的篇目,这类作品表现了强烈的反抗封建礼教的精神。其中,描写人与花妖狐魅纯真爱情的故事是《聊斋志异》最感人的篇章。代表作品有《婴宁》《莲香》《香玉》等。

抨击科举制度的腐败和弊端,揭露科举制度埋没人才的罪恶,表达怀才不遇的愤懑心情也是《聊斋志异》的重要主题。《叶生》中叶生“文章辞赋,冠绝当时”却屡试不中,郁闷而死后让自己的鬼魂帮助一个邑令之子考中举人;《素秋》《神女》《阿宝》等篇揭露科举考试的贿赂公行;《司文郎》《于去恶》等篇抨击了考官的有眼无珠。

《聊斋》中狐鬼花妖与书生交往的故事,多是蒲松龄于落寞的生活处境中内心的幻影,,是其长期孤独落寞境遇中的精神补偿,如《绿衣女》连琐《香玉》《凤仙》等篇。

蒲松龄描写的神仙狐鬼精魅故事,具有超现实的虚幻性、奇异性。他用写传奇的方法来写志怪,继承了六朝志怪和唐代传奇的传统,把“志怪”和“传奇”的特色加以融合和发展,既保持了“志怪”神奇怪异的特点,又以“离奇的情节、人物心理的刻画、曲尽人情物态”的唐宋传奇手法,使故事情节曲折多变,起伏跌宕。因此,与其他志怪小说不同,《聊斋志异》将鬼神观念、花妖狐魅转变为艺术表现的形式和手段,以异类人化或人非人化的“幻化”作为最突出的艺术表达方式,借以自由地驰骋想象,抒情言志。

蒲松龄最大的艺术创新,是通过运用谈鬼说狐这一虚幻的手段表现现实人生和社会。小说既有浓郁的幻想与理想成分,又有对现实生活的深刻认识和逼真描绘,构成一个人间与阴司相结合自成一体的艺术境界。也正因此,《聊斋志异》可谓“写鬼写妖高人一等;刺贪刺虐入骨三分”(郭沫若题蒲松龄故居联)。

《聊斋志异》结构故事的模式有二:一是人人幻境,即人人天界、人冥间、人仙境、人梦、入奇邦异国的异域幻境,作为故事的框架背景。对冥间的描写,没有屈从民间信仰中鬼怪凶恶、因果报应的固有模式,而是用作映照现实社会的艺术工具。如《席方平》中席方平阴间申

冤受辱映照人世官府的黑暗、官僚的凶残。

二是异类化人人间,即狐、鬼、花妖、精怪幻化进入人间异类,尤其女性是以人的形神性情为主体,只是将异类的某种属性特征融入人或附加在其身上。狐鬼形象性情完全与常人无异,多数美善,给人以安慰、帮助,以寄托一定的意愿,补偿现实的缺憾。还有一种狐鬼花妖,是情志、意向的象征,如《黄英》中黄英是菊花精,有着高洁的品格和淡泊名利、安贫乐道的清高节操;《婴宁》中婴宁的形象是一种得失成败都不动心的精神境界的象征,寄寓着作者对老庄人生哲学所崇尚的复归自然天性的向往。

蒲松龄在构建这个艺术世界时,成功处理了奇与正、幻与真、诞与情的对应关系。立足现实生活,想象驰骋天外,抒发孤愤,寄托理想,是真幻结合的基础,是构成其艺术特点的支撑点。在人物形象的刻画上,蒲松龄按照狐妖鬼神的原型刻画人物,并注意把握其社会性、个性与动物性的有机结合,塑造了一系列个性鲜明的人物形象,特别是对普通平民形象的描写丰富了古典小说人物的画廊。

蒲松龄注意对人物环境、行动状况、心理表现等方面的描写,重视描写各类人物形象存在的环境,暗示其原本的属性,烘托其被赋予的性格。如《莲花公主》中写主人公的府第,《连锁》开头为鬼女出场设置了阴森的环境,《婴宁》中描写婴宁所在幽僻的山村、鸟语花香的院落、明亮洁净的居室,与她的美丽容貌、天真性情和谐一致,带有象征意义。此外,作者描写人物活动时具体生动,映带出人物的情态、心理,也是以往的文言小说所少有的艺术境界。

《聊斋志异》的语言保持文言体式的基本规范,又适应了小说叙事的要求,人物语言糅合了些口语因素,从而形成了叙述语言平易简洁、人物语言灵活多样的特点

2. 思考题:

其一: 故事结尾成名得到厚赏“不数岁,田百顷,楼阁万椽,牛羊蹄躁各千计。一出门,裘马过世家焉。”有人认为这一“光明”的尾巴,冲淡了小说的悲剧气氛,削弱了作品的进步主题,是作者思想局限性的反映。你赞同这一观点吗?为什么?

不完全赞同

这个结局是虚幻的,当时的现实生活中不可能出现。成子以自身性命化小虫去让皇帝玩赏,这正是鞭管皇帝视人命如玩小虫即使是真,也是偶然的,成名“因祸得福”百姓的生死祸福,竟系于区区小虫,封建统治的腐败已到何种程度!“喜剧”的结局,实际上是嘲讽了一出丑剧.成名裘马扬扬”,连“抚臣、令尹并受促织恩泽”,这岂不荒唐可笑。

固然,这样一个结局淡化了本来的悲剧情节,但是进一步离奇了情节,深化了主题,讽刺了封建制度的黑暗腐朽。

其二: 成名的心理经历了怎样的变化?举例说明小说心理描写的特点

围绕促织的得而复失,失而复得,成名一家吉凶祸福也随之变异。

捉不到促织,不能按期交上,成名饱受皮肉之苦,只想自尽

儿子失手闯祸,跳井自杀,成名顿时“化怒为悲”的神变剧复、表现内心的隐痛

忽听门外虫声他又满怀希望,立刻转悲为惊,同一时间,有怒有悲、有惊、有喜,情态无常,这一切都由促织的得失而引起。成名的“怒”是怒其闯下大祸,“悲”是悲其亲子因促织而丧生,但是为了促织,宁可压住失子之痛,一听到虫鸣,又“惊”又“喜”,捕得新虫甚

至比儿子的复生还要来得高兴

小虫斗败“庞然修伟”的蟹壳青,成名正高兴之际,“一鸡瞥来,径进以啄,成骇立愕呼”,成名惊慌失措,不知如何应对,幸喜勇捷的小虫斗败雄健的大公鸡,成名再次惊喜。

然后一路顺风,把成名抛上峰巅,得幸赏,悦抚军,“上大嘉悦”,成名也“人邑庠”,“裘马过世家”而落下了帷幕。

特点:

人物的心理描写与性格的有机统一,增强文章深刻性。

成子在虫毙之后,始而“惧”继而“啼”,“涕”,最后投井自杀,死后复苏,变得了“神气痴木,奄奄欲睡”,一个九岁的小孩竟因一只促织而遭到这样打击。成妻也是如此,一听到儿子祸事后,顿时面色“死灰”、“大惊”甚至严厉的呵责,关心促织的存亡竟超过爱亲子的程度。作品中三个主要人物的喜怒哀乐无不围绕着促织而转,促织竟成了成名一家灾难的根源。

人物的神态,心理活动和故事情节发展揉合在一起

随着故事情节波浪起伏、成名喜怒哀乐也起着复杂的变化,开始皇家好促织之戏,成名被“充里正役”,“薄产累尽”,“忧闷欲死”,捕到蟋蟀不合格,惨遭毒打,“惟思自尽”后来在巫婆“神示”下捉到一头蟋蟀“举家庆贺”立刻变成为“大喜”这是文章第一个起伏--由悲转为喜,后来成名儿子因好奇偷看嫖娼,失手致促织腹裂而毙,虫毙又引起成子投井,飞来横祸使成名由怒转为悲,这是文章第二个起伏---由喜转为悲。最后成子转化促织,勇猛善斗,打败了常胜的“蟹壳青”并与鸡相争,竟“集冠上力叮不释”,成名才大为“惊喜”,此“惊”是惊促织之险也,“喜”是喜促织之善斗也。随着故事情节的发展,成名献促织因促织出类拔萃,因而成名免役,儿子复苏,家人团聚,“裘马扬扬”这是第三次起伏一由祸转为福。随着故事情节的发展,成名内心也随之变化。成名一系列感情变化与其悲欢离合的命运紧相联系,这就给人以更加真实的感觉,使人物形象更丰满。

其三：为什么说《促织》的故事情节曲折离奇、跌宕起伏？

情节曲折离奇,跌宕起伏。

故事不止一个转折,先是“山穷水尽疑无路”,为促织,成名先是“薄产累尽”,继而“无所赔偿,忧闷欲死”,而后费尽心力,捉不到一头合适的,以致被打得“两股间脓血流离”,但求一死了之。

下面的故事却是“柳暗花明又一村”,这是一次转折。成名终于捉到一头好的,“状极俊健”,“巨身修尾,青项金翅”。由绝望而大喜过望,“举家庆贺”。而转机非常神奇,是一个“能以神卜”的“驼背巫”,用一张画指点的。成名按图索“虫”,虽然很费了一番工夫,可是果真发现了,果真是价值连城的宝贝。占卜的情景写得神秘莫测,弥漫着神奇色彩。香烟缭绕,密室垂帘,巫婆并非装神弄鬼,竟是“无毫发爽”,非常之灵,可谓神了。这便是“志怪”了。事实上决不可能,而情节的离奇,却满足了读者的好奇心。

不料,接下去,却又乐极生悲。成名儿子想偷看,不好,出事了,促织“就毙”,成名儿子吓得跳井自杀。夫妻俩“抢呼欲绝”,“不复聊赖”。这一转折,大喜变大悲。转得又完全自然,这样稀奇的促织让孩子好奇,是自然的,这样俊健的促织“跃掷径出”,也是自然的。一头促织,竟使儿子吓得寻死,说到底,全是官府凶残的缘故。“抢呼欲绝”之声,就是血泪斑斑的控诉。

下面又出现第三转,这一转折,笔法又有变化,不像第二转那样陡起陡落,而是慢慢转折过来,而且转折的原因秘而不宣,到最后才说明白,竟是成子身化促织。作者把这头促织写得处处出人意外:一是就在门外鸣叫;二是你捉它,捉不住,你不要它,它偏“跃落襟袖间”;三是粗看太小,不行,细看,“形若土狗,梅花翅,方首,长胫,意似良”;四是

大智若愚，大勇似怯。其实，这头促织乃成子所化，天下促织当然不在话下，公鸡也不在话下。可是作者并不把它写成“巨身修尾”“状极俊健”，反而把它写成又小又蠢，同时暗暗透露它乃神物。这样就在巨大的反差中生出种种怪异有趣的情节。成名捕捉的过程一波三折，由“喜而捕之”到“劣之”，最后“喜而收之”。与“蟹壳青”比试，也是一个跌宕的场面。“虫暴怒”前后，全然两个局面。起先，一大一小，一动一静，而促织的主人，一个是一笑再笑，一个是惭怍不已。待到“虫暴怒”，则天翻地覆，小虫竟“轻捷善斗”，“直敌领”，大笑者大骇了，惭怍者大喜了。作者趁势推进一步，设计虫鸡相斗的场面，写得活灵活现，跃然纸上。鸡取进攻态势，“径进以啄”“健进，逐逼之”，而虫由防御而至跳上鸡冠，力叮不释，出奇制胜。又用成名的心情作烘托，由“骇立愕呼”，到“顿足失色”，到“益惊喜”，这个场面多么跌宕起伏，曲折动人。

喜剧的结局，虫，是逐级献上去，奖，是逐级赏下来，似乎从上到下皆大欢喜。点出成子“自言身化促织”，真是挥洒出一把辛酸的眼泪。而逐级的赏赐乃至政绩的考核，竟然都是因为献虫有功，而不是关乎国计民生的政绩，朝廷的荒唐无道就显得可悲可叹。

其四：

清代邹骏《蒲留仙写书》有载：“相传先生居乡里，落拓无偶，性尤怪僻，为村中童子师食贫自给，不求于人。作此书时，每临晨携一大磁罍，中贮苦茗，具淡巴苏一包，置行人大道旁下陈芦衬，坐于上，烟茗置身畔，见行道者过，必强执与语，搜奇说异，随人所知；渴则饮以茗，或奉以烟。必令畅谈乃已。偶闻一事，归而粉饰之。如是二十余寒暑，此书方告。故笔法超绝。”

请谈谈这段文字记录的故事对文学创作的启示意义。

他偶尔听到一些奇异的事情，回去后加工润色记录下来。如此二十余年，才完成了《聊斋志异》。这段文字记录的故事启示我们，文学创作需要有耐心和毅力，需要有对生活的敏锐观察力和对人性的深刻洞察力。同时，也需要有一颗平常心，对待生活中的琐碎和不如意，才能在创作中获得灵感和启示。

七、《红楼梦》

1. 文学常识及全作赏析

(1) 作者：曹雪芹

曹雪芹（约 1715-约 1763 年），名露，字梦阮，号雪芹，又号芹圃、芹溪，祖居辽阳，后人满籍。自曾祖父曹玺起，三代先辈主政江宁织造达五十八年，家世显赫。曹雪芹生长于南京，少年时代过着富贵奢华的生活。雍正初年其父被革职，家业被抄，举家迁居北京，家境衰落，饱尝人世间辛酸。晚年移居北京西郊，过着“举家食粥酒常赊”的生活。乾隆二十七年(1762 年)因幼子夭折，忧伤过度，除夕之夜贫病而卒。

曹雪芹素性放达，爱好广泛，能诗善画，文化修养深厚，艺术才华卓越。他身处“康乾盛世”，“生于繁华，终于沦落”，经历盛衰变迁，顿悟世道人情。在隐居西山的十多年间，他“披阅十载，增删五次”，以坚韧不拔的毅力创作了长篇章回体小说《红楼梦》。

(2) 《红楼梦》的艺术特色

- **人物形象**：独具个性、栩栩如生。人物塑造完成了从类型化到**个性化的转变**。曹雪芹改变了人物类型化、绝对化的描写，真实地再现人物性格的**丰富性和复杂性**。他擅长通过日常生活的**细节描写**，表现人物不同的性格特点。他常通过大事件、大场面，把人物置于生活冲突的漩涡里，用人物自己的**言行**来表现人物的性格和精神面貌。
- **语言风格**：雄丽深邃、婉约缠绵。曹雪芹**借景抒情、移情于景**，创造诗画一体的优美意境。此外，象征手法的运用，也使作品像诗一样具有含蓄朦胧的风格。
- **叙事艺术**：**虚拟化以至角色化**；多角度复合叙事，灵活地运用**全知叙事和限知叙事**。叙事方式的转变，可使作者尽量避免直接介入，根据不同的审美需要和构思来创造不同的叙述人，有利于展现人物真实面貌，达到人物个性化的目的。
- **结构特点**：《红楼梦》的结构新颖而奇巧，谋篇布局精致。曹雪芹打破传统小说的单线式结构，采用**多条线索齐头并进、交相联结又互相制约的网状结构**。小说以贾、林、薛的爱情婚姻纠葛为贯穿全篇的一条主线，贾元妃与贾府的联系，贾府与僧、道的联系，贾雨村与贾府的联系，刘姥姥三进荣国府为四条副线，以贾府衰败过程为背景，串联起大、小事件和矛盾冲突。众多的人物与事件承转穿插在这个宏大的结构中，互相影响，互相制约，筋络连接，纵横交错，但故事线索清晰有序，有条不紊。

(3) 《红楼梦》主要内容

《红楼梦》贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景，以贾宝玉与林黛玉、薛宝钗的爱情婚姻悲剧为主线，通过对以贾府为代表的封建家族没落过程的生动描述，描绘了上至皇宫、下及乡村的广阔历史画面，广泛而深刻地揭示了封建社会末世复杂深刻的矛盾冲突，显示了封建社会已至“运终权尽”的末世，并走向覆灭的历史趋势。可以说，它是一部从各个角度展现中国封建社会世态百相的史诗巨著。这部小说塑造了众多具有典型性格的艺术形象，展现了真正的人性美和悲剧美，具有永久的艺术魅力，堪称中国古典小说的巅峰之作。

(4) 《红楼梦》中典型人物形象——贾宝玉、林黛玉、薛宝钗

“面若中秋之月，色如春晓之花”的贾宝玉，似一块无瑕美玉，聪明灵秀。作为荣国府嫡派子孙，他是贾府的继承人，本该走一条科举荣身之路，娶一“德言工貌”的女子为妻。但他却“最不喜务正”，不愿走仕途，厌恶封建士子功名利禄、封妻荫子的最高理想，力图挣脱家庭强加于他的名缰利锁。在婚姻问题上，他不顾及家族的利益，也不按照传统道德的要求选择门当户对的封建淑女。“似使如狂”行为乖张的贾宝玉“天分中生成一段痴情”。他的“痴情”表现在对黛玉的钟情，也表现在对一切少女美丽与聪慧的欣赏，以及对她们不幸命运的深切同情。他的叛逆性格包含着对封建社会道德原则的蔑视，对仕途经济的人生道路和男尊女卑的封建礼教的反抗。其叛逆性格的核心是平等待人、尊重个性。他抵制男尊女卑、尊卑有序的封建等级制度，看不惯官场的趋炎附势，憎恶和蔑视世俗男性，尊重和亲近处于被压迫地位的女性，爱慕和亲近与他品行相近、气味相投的出身寒素和地位微贱的人。

贾宝玉的叛逆性格，具有悲剧的严重矛盾性。他追求个性自由，竭力摆脱贵族社会桎梏，却又不能不依附贵族阶级。他满怀着希望，但找不到出路，因为他所反对的，正是他所依赖的。他个性中对自由的追求，集中表现在爱情婚姻上一心追求真挚的思想情谊，毫不顾忌家族的利益。这种以叛逆思想为内核的爱情，必然遭到封建势力严酷的压迫，他所珍视的女子无可挽回地凋零，甚至毁灭。

林黛玉是一个更具悲剧色彩的艺术典型。病弱的黛玉貌若西子，“心较比干多一窍”，冰雪聪明又才华横溢，多情无邪，率真单纯。她少年失怙，寄居于声势显赫的荣国府，自矜自重，清高孤傲，目下无尘，任性任性，伤感而又尖刻。面对封建礼教和世俗功利，她保持着纯真的天性，用真率与锋芒抵御抗拒封建势力，用尖刻的话语揭露丑恶的现实，以高傲的性格对抗环境，以诗人的才华抒发对命运悲剧的感受。

宝黛的“木石前盟”，象征他们在太虚幻境中就有着刻骨铭心的感情。现实社会中，宝黛爱情却与封建主义存在无法调和的矛盾：①违背父母之命的封建婚姻制度；②恋爱的叛逆思想内核与整个封建主义相冲突。这注定了宝黛爱情的悲剧结局，因为封建家庭要维护自身的根本利益，决不允许这种恋爱存在和发展。

薛宝钗冠艳群芳，知书达理，性格温顺，宽容随和，藏愚守拙，喜怒不形于色。她懂得顺从环境，规劝宝玉注重“仕途经济”，对上会逢迎，对下会安抚，博得一片赞扬。她与宝玉象征富与贵结合的“金玉良缘”，是贾、薛两大家族理想的婚姻。薛宝钗是一个封建社会的女性典范，也是一个失去自我的悲剧人物。她爱慕宝玉，却自我封闭于心中；她的才学不亚于林黛玉，却又尊崇“女子无才便是德”；她有很强的审美能力，却压抑自身的爱好和情趣。从这一形象的毁灭过程中，可以看到封建社会如何消磨人的个性，蚕食人的灵魂。

2. 思考题

(1) 曹雪芹运用直接心理描写手法刻画人物的艺术效果

《红楼梦》通常是以行为和对话来刻画人物性格，推动情节发展，较少运用展示人物内心活动的心理描写。此回是一例外。作者描述两人吵架的过程，主要采用心理描写方法，深入展现人物内心世界细腻而微妙的变化。

在宝黛吵架这一情节中，曹雪芹从上帝视角（全知视角）细致刻画了这二人真实的心理活动，揭示了他们的内心世界和情感纠葛，使二人的形象鲜活跃然纸上，同时体现了二人矛盾的来源和实质。

首先，对于宝玉的心理描写，曹雪芹展示了他的痴情和纯真。在宝黛吵架的情节中，宝玉对黛玉的痴情表露无遗。他因为黛玉提起“金玉姻缘”而感到极度不安，甚至有些失控。宝玉之所以如此敏感，是因为他深爱黛玉，而害怕失去她。这种心理状态显示了宝玉情感的脆弱和单纯。

另一方面，黛玉的心理描写则突出了她的聪慧和机智。她用假意试探宝玉，实际上是想确认宝玉对她的真心。然而，当宝玉因为“金玉姻缘”而生气时，黛玉也感到伤心和困惑。她不明白为什么宝玉会对这样的话如此敏感。这种心理状态反映了黛玉对宝玉的深情和对爱情的期望。

通过心理描写，曹雪芹揭示了宝黛之间的误会和矛盾。他们都在用假心试探对方，而越试探离自己的期望越远。这种描写手法使读者更深入地理解了宝黛之间的情感纠葛，也使得他们的爱情更加真实和动人。

(2) 宝黛吵架的实质是什么？两人吵架的心理原因是什么？这是否具有普遍意义？

宝黛吵架实质：

“因你也将真心真意瞒起来，我也将真心真意瞒起来，都只用假意试探，如此两假相逢，终有一真，其间琐琐碎碎，难保不有口角之事。”这里即采用直接心理描写的方法，点拨出两人吵架“假情试探”的实质。内在实质则是爱之愈深、求之愈苛，吵得愈凶、愈没来由，则愈体现出爱的真挚深切，文中所谓“不是冤家不聚头”“人居两地，情发一心”点拨的就是这个道理。这是热恋中少男少女普遍而微妙的心理情态。

宝黛吵架的心理原因：

相互试探：宝黛两人之间早已两情相悦，但彼此都没有说破。他们常常通过争吵的方式来试探对方的反应，以确定彼此的情感。这是由于内心的不确定性和对对方情感的不信任。

假意试探：这也是宝黛之间常见的一种方式，他们可能会故意引起争吵，以测试对方的反应。这是因为他们渴望得到对方的肯定和确认。

内心矛盾和挣扎：宝玉和黛玉的内心都充满了矛盾和挣扎。宝玉在追求自由和反叛的同时，又渴望得到家族和社会的认可。黛玉则既向往真爱，又因种种因素而感到焦虑和不安。这些内心矛盾和挣扎也会在吵架中表现出来。

外界因素的影响：宝黛两人都生活在贾府这样一个大家族中，各种复杂的人际关系和利益纠葛也难免会影响到他们的感情。同时，当时的社会背景和价值观也对他们的思想产生了一定的影响，这也可能导致他们在某些问题上产生分歧，进而引发争吵。

从这个意义上说，有情人弄假成真、弄巧成拙是超越时代和国界的。

(3) 找出小说中作者的议论文字，并谈谈你的理解和评价。

原来宝玉自幼生成来的有一种下流痴病，况从幼时和黛玉耳鬓厮磨，心情相对，如今稍知些事，又看了些邪书僻传，凡远亲近友之家所见的那些闺英闺秀，皆未有稍及黛玉者，所以早存一段心事，只不好说出来。故每每或喜或怒，变尽法子暗中试探。那黛玉偏生也是个有些痴病的，也每用假情试探。因你也将真心真意瞒起来，我也将真心真意瞒起来，都只用假意试探，如此“两假相逢，终有一真”，其间琐琐碎碎，难保不有口角之事。

看来两个人原是一个心，但都多生了枝叶，反弄成两个心了。

如此看来，却都是求近之心，反弄成疏远之意了。此皆他二人素习所存私心，难以备述。

作者以叙述人身份直接议论，点明两人吵架的原因和实质，揭示了恋爱中少男少女内心与言行不符甚至相悖的普遍现象。

作者认为，宝玉和黛玉原本是心心相印的，但由于双方都多生了枝叶，即内心的猜疑和试探，反而使两人之间的关系变得疏远。这种求近之心反变成疏远之意的现象，反映了人性的复杂和情感的微妙。

总的来说，这些作者的议论性文字揭示了宝玉和黛玉之间情感的深度和复杂性，同时也表达了对人性、情感和人际关系的一些深刻见解。这些见解对于理解《红楼梦》中的人物形象、情感世界和人性探索都具有重要意义。

（4）为什么说宝黛爱情始于叛逆性格，又促使叛逆性格的最终形成，并最终导致了两人的悲剧结局？

他们不满足于封建社会对婚姻和爱情的束缚，对传统的价值观和道德观念持怀疑态度。他们追求自由、平等和真挚的爱情，这种追求在当时的封建社会中是被视为叛逆的。

宝黛的爱情之所以具有强烈的叛逆色彩，不仅是因为他们在一个不允许自由恋爱的环境下相爱了，更是因为他们的思想性格和封建时代的主流价值观格格不入。按照封建时代的主流价值观，宝玉应该走仕途经济的道路，光宗耀祖；而黛玉则应该安分守己，做一个贤妻良母。然而，宝黛却对这条既定的道路感到怀疑甚至是不屑。

宝玉从来不肯把精力放在《四书》上，对《孟子》是“大半夹生”，对八股文章更是深恶痛绝。宝玉的这些行为在贾政等人看来是不务正业、不思进取。贾政为了让宝玉走正路，甚至痛打宝玉。然而，宝玉在被贾政痛打之后，依旧会对黛玉说：“你放心，别说这样话。我便为这些人死了，也是情愿的。”依旧坚持自己的叛逆。而《红楼梦》里唯一理解宝玉叛逆的，就是黛玉了。

这种对封建社会和传统价值观的叛逆态度，使得宝黛的爱情充满了挑战和困难。他们无法摆脱周围环境的束缚，也无法完全实现自己的理想和追求。这种矛盾和挣扎最终导致了他们的悲剧结局。

（5）解读《红楼梦》29 回回目，概括本回的主要内容，尤其是后半段宝黛的情感风波的细节

第二十九回主要写了两件事：

①贾母端午节率领荣国府一家人到清虚观打醮，张道士为宝玉提亲；

②贾宝玉与林黛玉吵架。小说描写了宝黛两人吵架从起因，到愈演愈烈及最后后悔的过程，展现了两人内心世界细腻而微妙的变化。

吵架的起因是元妃娘娘赏赐东西，因赏给宝玉和宝钗的东西一样，黛玉心里不悦，担心这是对金玉良缘赐婚的兆头。阖家去道观里打醮，老道士提起给宝玉说亲，黛玉愠气，拿话试探宝玉。宝玉正因这事心里憋气，希望黛玉体谅他的真心。黛玉支走探视她的宝玉，并以“哪里像人家有什么配得上呢”和“好姻缘”编排宝玉，导致两人争吵激烈化。双方激烈争吵的焦点，是“金玉良缘”的心结。他们情感承受的现实压力转化为心理压力，“你有我无”“她有我无”在黛玉心中投下了巨大阴影，“金玉”之说始终是横亘在宝黛之间难以逾越的障碍。

也正因此，宝黛的爱情既是坚贞的，又是软弱的：既是纯真的，又是矛盾的；既一往情深，又拘谨束缚；既两心相照，又猜疑重重。

八、《儒林外史》

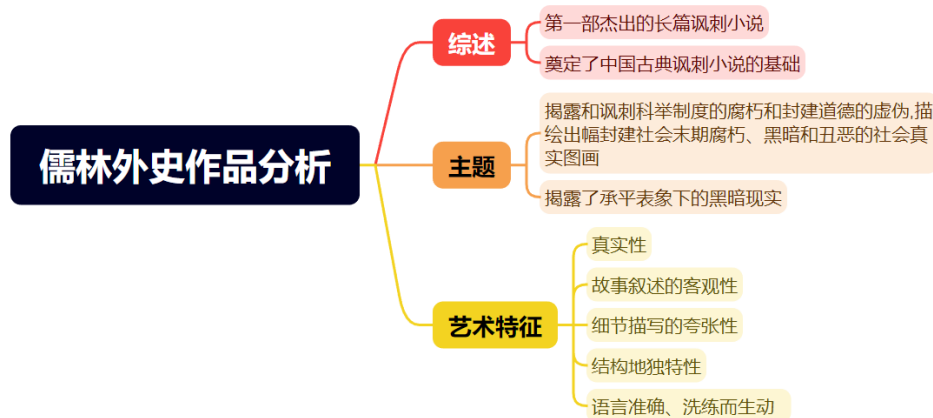
1. 文学常识

1) 作家简述

吴敬梓(1701-1754 年),字敏轩,号粒民晚号文木老人,安徽全椒人,有《文木山房诗文集》《文木山房诗说》。

2) 作品概述

注:依我之见,分析需要依靠具体内容,所以我基本无保留地保留了课本原话,仅仅对其重点进行高光。但为了记忆地方便,再附思维导图一个。

①综述

《儒林外史》是中国文学史上第一部杰出的长篇讽刺小说。吴敬梓以写实主义手法,用一系列相对独立的故事,展示了一幅 18 世纪中国社会的风俗画,开创了以小说直接评价现实生活的范例。

《儒林外史》的问世奠定了中国古典讽刺小说的基础,晚清谴责小说《二十年目睹之怪状》《官场现形记》《老残游记》《重海花》以及《海上花列传》都是继承《儒林外史》的余绪。

②主题分析:

A. 《儒林外史》假托明代,实际反映的是康乾时期科举制度下读书人的功名和生活,描写了一系列热衷于功名富贵的儒林士人群像,揭露和讽刺科举制度的腐朽和封建道德的虚伪,描绘出封建社会末期腐朽、黑暗和丑恶的社会真实图画。

《儒林外史》塑造了科举制度奴役下形形色色的士人经典形象,辛辣地讽刺了当时儒林的荒唐和悲哀,进而讽刺了封建官吏的昏聩无能、地主豪绅的贪吝刻薄、附庸风雅“名士”的虚伪里劣,以及整个封建礼教制度的腐朽。

例如,终生为了科考苦学八股、精神空虚的周进和范进,追名逐利乃至人品堕落的匡超人,以科举发迹却一心盘剥百姓、贪得无厌的知府王惠靠科举身份行骗乡里、压榨百姓的乡绅严贡生等。小说也塑造了一些受科举毒害的正面人物,如内心赤诚却愚昧的八股家马纯上,

即一个被科举异化了的读书人。小说还描写了附庸风雅的所谓“名士”诗酒风流的生活和招摇撞骗的行径。这些科名蹭蹬的人假充名士刻诗集、结诗社,互相吹捧,表面风流潇洒,实则孜孜求利求名,恶臭不堪。如“莺湖名士高会”的娄三、娄四公子假托名士,以及趋炎附势的医生赵雪斋、开头巾店的景兰江、盐务巡商支剑峰等。

B.《儒林外史》揭露了承平表象下的黑暗现实,因“钱到公事办,火到猪头烂”“有了钱就是官”的社会风气。

万青山由假中书变为真中书;差役潘三处处为非作歹,把持官府,包揽诉讼;真正清廉的官吏却没有好结果,如肖云仙被罚款、汤镇台被贬。小说也描写了寄托作者理想的正面人物,例如:有叛逆性格的贵公子杜少卿,轻视功名富贵和科举制度;沈琼枝敢于反抗封建社会的压迫,以刺绣卖文为生,自食其力。作品中还刻画了小商人和手工劳动者的形象,如忠厚诚笃的下层人物牛老爹、卜老爹和鲍文卿,市井中奇人季遐年,开茶馆的盖宽等自食其力、不看人脸色、自由自在的人物。这些置身功名富贵圈外的小商人和手工劳动者与儒林群丑形成了鲜明对照。

③艺术特征:

《儒林外史》的讽刺艺术具有鲜明的独创性,是中国古代讽刺文学的典范。吴敬梓以揭露和批判科举制度为中心,创造出形形色色的讽刺艺术形象,描绘了一幅封建社会末期的污浊、丑恶、黑暗的真实画面。

《儒林外史》的讽刺艺术特性主要表现在作品题材的真实性、故事叙述的客观性、人物对象的喜剧性和细节描写的夸张性。

鲁迅先生在《什么是“讽刺”》一文中说:“不必是曾有的实事,但必须是会有的实情。”“它所写的事情是公然的,也是常见的,平时是谁都不以为奇的,而且自然是谁都毫不注意的。不过事情在那时都已经是不合理、可笑、可鄙,甚至至于可恶。但这么行下来了,习惯了,虽在大庭广众之间,谁也不觉得奇怪;现在给它特别一提,就动人。”

A.真实是讽刺的生命。《儒林外史》的讽刺艺术十分典型地体现了真实性。吴敬梓经历科场失利,饱尝世态炎凉,对科举的腐败、士大夫阶层的堕落有着清醒的认识。他从家族的内争看清了封建社会家族伦理道德的丑恶本质,认识了绅人物的虚伪面目;他身处儒林目睹了官僚豪绅询私舞弊,膏粱子弟平庸昏聩举业中人利欲熏心,“名士”的附庸风雅和清客的招摇撞骗,对科场和宦场人物的言行与内心世界洞察幽微,了如指掌。吴敬梓以自己的生活经验为基础,用锐利冷峻的现实主义眼光,真实描绘当时社会上司空见惯的人情世态,作品饱含着作者的血泪,熔铸着亲身的生活体验,带有强烈的作家个性。小说故事取材于现实,所写十之八九的人物都有人物原型,且多为周围的熟人。作者在生活原型的基础上,通过想象虚构,加以典型化。如杜少卿的主要事迹与吴敬梓基本相同,是作者的自况;杜慎卿、马纯上、虞育德、庄绍光、迟衡山、牛布衣等人物形象处处保持着生活本身固有的“自然”形态。一个个真实可信、有血有肉的人物形象,显现了科举制度对当时士人的毒害。由此,形成了“婉而多讽”的艺术风貌。

形象的客观性,是《儒林外史》讽刺艺术的另一重要特点。讽刺作品艺术形象的客观性,是讽刺艺术臻于成熟和完美的表现。

吴敬梓在塑造人物形象时,总是把他们放到封建社会末世真实的历史背景中,揭示出人物思想性格的社会根源,来再现典型环境中的典型缺陷。作品中的喜剧人物都具有某些悲剧性特点,作者创作态度严肃,讽刺的矛头不是针对个人,而是指向社会。也正因此,《儒林外史》的讽刺与批判尖锐而辛辣,又蕴藉而深刻。

B.悲喜交融的美学风格,也是《儒林外史》讽刺艺术的突出特征。Eg: 范进与周进

C.吴敬梓擅长捕捉人物瞬间行为,并与对百年知识分子命运的反思巧妙结合,使讽刺具有巨大的文化容量和社会意义。

如第四回“荐亡斋和尚吃官司 打秋风乡绅遭横事”中,范进的母亲因为儿子中举喜极而逝,范进为母亲日日追荐,忙了七七四十九天。在汤知县家吃饭时,为了表示自己“居丧尽礼”,坚决不肯使用摆在前面的银镶杯箸。汤知县见他居丧如此尽礼,正着急“倘或不用荤酒,却是不曾备办”,忽见“他在燕窝碗里拣了一个大虾元子送在嘴里”。这种婉曲而又锋利的讽刺在小说中比比皆是。

D.中国长篇小说传统的结构方式,是以少数主要人物和基本情节为轴心而构成一个首尾连贯的故事格局。《儒林外史》的结构却有独特性,叙事方法也较为特殊。它冲破传统通俗小说以紧张的情节互相勾连、前后推进的通常模式,而按生活的原貌描绘生活,写出生活本身的自然形态,写出随处可见的日常生活。全书没有叙事的主干,没有贯穿始终的主要人物和故事框架,而是一个个相对独立故事的连环套,大部分人物出场两三回,出场四五回的很少;前面一个故事说完,引出一些新的人物,这些新的人物便成为后一个故事中的主要角色。有的人物上场表现一番后不再出现,有的人物再次出现也只是陪衬。全书揭露在封建专制下读书人的精神堕落以及与此相关的种种社会弊端,有明确的中心主题,有大致清楚的时间线,整部小说有着统一的情节线索。第一回以王冕的故事喻示全书的主旨;第二回至第三十二回分写各地和各种类型的儒林人物;第三十三回以后,随着杜少卿从天长迁居南京,全书的中心便转移到南京士林的活动,并以祭泰伯祠为主要事件;最后以“市井四大奇人”收结全书,与第一回遥相呼应。作者根据亲身经历和生活经验,思考百年知识分子的厄运,并以此为线索把“片断的叙述”贯穿在一起,构成了《儒林外史》的整体结构。

E.在人物形象塑造上,吴敬梓以真实为最高原则,按照人物所处的特定情景,将人物写得符合真情实理。他笔下的人物不是定型的,也非单色,而是杂色的。反面人物也常有可取之处而非脸谱式描绘;许多人物性格处于流动发展状态,体现出人物性格的非固定性,与现实生活十分贴切。作者将人物性格的丰富性、复杂性表现得淋漓尽致。如第四十八回“徽州府烈妇殉夫泰伯祠遗贤感旧”中王玉辉劝女殉节一节,表现人物内心的激烈冲突,从理到情,层层宕开丰富细致。

F.《儒林外史》的语言准确、洗练而生动。吴敬梓把民间口语加以提炼,以朴素、幽默、本色的语言,写科举的腐朽黑暗,腐儒及假名士的庸俗可笑,贪官污吏的刻薄可鄙,诤而不苟,无不恰到好处。

2. 思考题

其一：主考周学道对范进抱有一种怎样的心态？

周进非常同情老童生,在考试中特别注意老童生,他一看范进穿着单薄、破烂,非常猥琐、悲凉,就油然而产生一种怜悯的心情。觉得范进和自己的遭遇非常相似,所以特别关照他。

其二：周进在批阅范进卷子时有怎样的心理活动？

周进看了三遍,第一遍不屑一顾,第二遍可怜他,同情他,硬着头皮看。第三遍恍然大悟,认为是天地至文。要试官读了三遍才读懂的文字,恐怕未必是好的文字。

其三：你认为范进的文章如何?作者这样写的用意何在?

第三回中,写到周进看范进所作的文章,前前后后一共看了三遍。第一遍时周学道认为范进的文章狗屁不通,看第二遍时,情况就有改变了,觉得有些意思。当周进第三看范

进的文章时，出发点已经是凭借范进的才华，是可以录取了，觉得范进的文章乃天地间之至文，字字珠玑。

在周进眼中，范进所具有的不是小才，而是惊天地泣鬼神的大才，范进的这种大才，一般的糊涂考官是看不出来的，只有周进可以看得出来，可以看出，范进的文章，至少在周进眼里是有点东西的。

而另一方面，这样一个“才子”，竟然考了三四十年童试而未中而被埋没了起来，作者借此批判科举八股应试的制度，揭露了封建科举制埋没人才的黑暗事实。

其四：请结合范进中举的故事，谈谈《儒林外史》悲喜交融讽刺手法的文学表现力

悲喜交融：将悲剧与喜剧相结合，使得讽刺效果达到最大

《儒林外史》具有悲喜交融的美学风格。吴敬梓能够真实地展示出讽刺对象中戚谐组合、悲喜交织的二重结构，显示出滑稽的现实背后隐藏着的悲剧性内蕴，从而给读者以双重的审美感受。

周进撞号板，范进中举发疯，马二先生对御书楼顶礼膜拜，王玉辉劝女殉夫的大笑等。这瞬间的行为是以他们的全部生命为潜台词的，所以这瞬间的可笑又蕴含着深沉的悲哀，这最惹人发笑的片刻恰恰是内在悲剧性最强烈的地方。

作者敏锐地捕捉人物瞬间行为，把对百年知识分子命运的反思和他们瞬间的行为巧妙地结合在一起，使讽刺具有文化容量和社会意义。

Part 3 中国现代小说

一、概说

1. 新文化运动概述:

新文化运动是中国现代文学诞生的标志,它以 1917 年 1 月《新青年》发表胡适的《文学改良刍议》为开端,止于 1949 年 7 月在北京召开的第一次全国文学艺术工作者代表大会。

新文化运动可以分为 1917-1927, 1928-1937, 1937-1949 三个阶段。

《新青年》是新文化运动的主阵地,它以“民主”与“科学”为口号。

重要文章:

胡适《文学改良刍议》:八事:“一曰,须言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之吟。五曰,务去滥调套话。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。”“八事”初步阐明了新文学的要求与推行白话文的立场

陈独秀《文学革命论》:提出了更具革新意义的文学理想

刘半农《我之文学改良观》:提出改革韵文、散文,使用标点符号等建设性意见

它以白话文和西方文学手法为武器打破僵化的传统文学格式,与世界文学发展相联结,使文学创作迈入新的时代,促进了中国文学的现代化。

2. 第一阶段:

1) 1918 年 5 月鲁迅发表了第一篇白话短篇小说《狂人日记》,后又创作了《孔乙己》《药》《阿 Q 正传》《伤逝》等极具现代性的小说。

2) “为人生”(或称“人生派”)

20 世纪 20 年代形成了现实主义小说创作潮流

特点:立足社会现实,关注民生疾苦,针砭社会痼疾,同情社会下层劳动者,探寻人生意义,表现出鲜明的人道主义、民主主义精神

又分为“问题小说”(标志着现实主义新小说的开端)和“乡土小说”

代表作品:叶圣陶的《这也是一个人?》潘先生在难中》许地山的《命命鸟》罗家伦的《是爱情还是苦痛?》杨振声的《渔家》《贞女》、冰心的《斯人独憔悴》、王统照的《沉思》许钦文的《鼻涕阿二》《石穷》,许杰的《惨雾》,王鲁彦的《菊英的出嫁》、彭家烟的《怆思》《喜讯》、黎锦明的《出阁》、度名的《竹林的故事》《菱荡》

3) 创造社(郁达夫,带有明显的“自叙传”抒情小说和“私小说”的特点),浅草社,沉钟社,以抒发个人苦闷和感伤情绪为主的“自我抒情”小说

3. 第二阶段

1) 背景:国民党政权由建立到相对稳定,同时又危机四伏的历史时期。第一个阶段里传人的各种文艺思潮经过历史的筛选,与中国文艺实践运动相结合,形成了马克思主义与自由主义两大文艺思想相对的局面

2) 有三个显著特征:一是文学政治化;二是马克思主义文艺理论的传播与初步运用;三是左翼文学与自由主义作家的文学及其他多种倾向的文学彼此竞争。

3) 能够容纳较为广阔社会内容的中长篇小说,成为这一时期最有成就的文学形式,代表作有矛盾的《子夜》巴金的《家》老舍的《骆驼祥子》沈从文的《边城》张恨水的《啼笑

因缘》等。

4) 20 世纪 30 年代中国社会的巨大变动, 引发了思想领域的大碰撞, 形成了“左翼”“京派”“海派”三大文学派别之间的对峙与互渗

左翼作家以现代大工业中产业工人代言人的身份, 对封建的传统农业文明、资本主义工业文明以及西方殖民主义展开批判, 要求文学更自觉地成为以夺取政权为中心的无产阶级斗争的工具

京派作家是以北京等北方城市为中心的一批学者型的文人, 他们天然地追求文学(学术)的独立与自由, 既反对从属于政治, 也反对文学的商业化

海派文学是 20 世纪 30 年代以上海为中心的东南沿海城市商业文化与消费文化畸形繁荣的产物。海派作家依赖于文学市场, 既享受着现代都市文明, 又感染着都市“文明病”, 多借鉴西方现代派手法, 追求艺术的“变”与“新”

4. 第三阶段

1) 因战争形成的地缘政治文化将中国分为国统区(国民党统治的地区)、解放区(共产党领导的抗日敌后根据地)、沦陷区(日本侵略军占领的地区)及上海“孤岛”(指 1937 年 11 月日军占据上海后, 使租界处于被包围之中的特殊地区, 到 1941 年 12 月为止)

文学活动也划分为国统区文学、解放区文学、沦陷区文学及上海“孤岛文学”

2) 国统区文学:

抗战初期, 国统区的文学活动以“敦亡”为核心, 昂扬着激奋的英雄主义。

在抗战相持阶段, 国内战争形势逆转, 创作者逐渐冷静下来, 沉痛反省战争暴露出的并潮疾, 深思民族命运、国家未来, 为民族振兴寻找新的出路。

《呼兰河传》(萧红)《四世同堂》(老舍)、《财主底儿女们》(路翎)

追求“史诗格调”, 是这一时期创作的显著特征。反映在小说创作上, 史诗性长篇小集中涌现

《霜叶红似二月花》(茅盾)、《火》(巴金)、《前夕》(靳以)

临近抗战胜利, 小说多以讽刺性的喜剧揭示战争中的人情世道,

《围城》(钱钟书)、《八十一梦》(张恨水)。

3) 孤岛文学

“孤岛”中的一部分作家坚持“五四”新文学的传统, 倡导乡土文学, 如王秋萤(《河流的底层》)、袁犀《森林的寂寞》等; 另一些作家则从个体的战争体验出发, 转向对日常平凡生活的重新发现与肯定。

4) 解放区文学

解放区文学在题材、主题以及表现对象上特征鲜明, 热情描绘人民群众的斗争生活, 赞美新社会、新制度, 普通的农民、士兵、干部成为重点表现的对象, 翻身解放的“新人”成为文学的主角。

自觉探求文学大众化, 是解放区文学的重要特征。1942 年毛泽东发表《在延安文艺座谈会上的讲话》, 提出文艺为工农兵服务的基本方针。解放区的创作者在借鉴民间传统艺术形式的基础上创造出新的小说体式, 如新评书体小说、新章回体小说、民歌体叙事诗、新歌剧等。

赵 树 理 《 小 二 黑 结 婚 》 《 李 有 才 板 话 》 等 作 品

二、《阿 Q 正传》

1. 文学常识

1) 作者略述:

鲁迅(1881-1936 年), 原名周寿,字豫山, 浙江绍兴人, 出生于一个落的封建大家庭, 1892 年进三味书屋读书时改名豫才,1898 年在南京求学时取学名周树人,“鲁迅”为发表《狂人日记》时的笔名。

鲁迅是中国现代小说的奠基人, 其小说以深刻的思想和精湛的艺术,深远地影响了中国现代小说的发展。

自 1907 年发表第一篇文章《人之历史》始,鲁迅一生笔耕不辍, 著述颇丰,有短篇小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文诗集《野草》,散文集《朝花夕拾》以及《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《准风月谈》《伪自由书》《集外集》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《集外集拾遗》等 16 本杂文集和书信集《两地书》。此外, 还有《中国小说史略》《汉文学史纲要》等学术著作。最早的《鲁迅全集》于 1938 年出版, 后人民文学出版社重新编辑出版。

2) 作品概述:

《阿 Q 正传》创作于 1921 年 12 月,收入短篇小说集《呐喊》。

《呐喊》是中国现代小说开端与成熟的标志,开创了现代现实主义文学的先河。严家炎曾说:“中国现代小说在鲁迅手中开始,又在鲁迅手中成熟, 这在历史上是一种并不多见的现象。”此语准确地概括了鲁迅小说的文学史价值和地位。

艺术特征: 犀利的剖析、尖锐的讽刺、集合化的人物形象以及喜剧化的情节

《阿 Q 正传》在作者、读者、叙述者与人物的关系处理上独具特色。在第一章《序》里,叙述者以全知视角出现, 却一再声称自己并非全知,构成了对全知叙述的嘲弄,作者与读者也对人物的命运采取有距离的冷然观照,甚至略带嘲讽的态度。随着小说的展开转向限制叙述,叙述者的视角集中于阿 Q 的行为与意识,作者读者与人物之间的距离也由远而近:他们在阿 Q 身上发现了自己。小说结尾阿 Q 临刑前在幻觉中看见饿狼“咬他的灵魂”,最后“救命”似的呐喊,已融入了作者与读者自身的心理体验。这里,作家(以及一定程度上的读者)主体精神、生命体验的融入, 体现了鲁迅小说“主观抒情性”的特征

2. 思考题

其一: 试分析阿 Q 这一人物形象及其意义

人物形象部分可以参照 P155 末尾到 P156, 此处作以总结

阿 Q 的形象是诸多要素集合化的产物

①阿 Q 是一个一无所有的,甚至连名字也被人忘记的微不足道的小人物。

②阿 Q 地位悲惨、备受凌辱,却自轻自贱、自欺自慰,用“精神胜利法”来掩盖现实生活中的失败和屈

③阿 Q 又是一个深受封建观念侵蚀和毒害,带有小生产者狭隘保守特点的落后、不觉悟的农民。阿 Q 的不觉悟,更突出地表现在对“革命”的态度和认识上

意义:

阿 Q 的形象不仅仅只代表了他自己，更多的是代表了当时那个时候的大多数人们，阿 Q 就像是那个时候人们的一张写真。他封建、愚昧、落后，麻木、健忘，贫穷卑微，一直用精神胜利法来安慰自己，获得心理上的满足，充分表现了国民的劣根性。阿 Q 的悲惨结局揭示了封建制度对农民的残酷压迫和精神奴役，同时也批判了辛亥革命的不彻底性。

其二：请阅读文本，找出表现阿 Q 精神胜利法之处，谈谈你对精神胜利法的理解

精神胜利法主要表现在以下几个方面：

第一，自尊自大。阿 Q 是个极卑微的人物，而未庄人全不在他眼里，甚至赵太爷进了学，阿 Q 也不表示推崇，以为我的儿子将来比你阔得多。加之进了几回城，更觉自负，甚至瞧不起城里人。当别人嘲笑他头上的癞头疮疤时，他以此为荣，还说：“你还不配……”

第二，自轻自贱。阿 Q 在未庄被闲人揪住辫子在墙上碰头而且要他自认为“人打畜生”时，他就说：“打虫豸，好不好？我是虫豸——还不放么？”而且他还自以为他是第一个能够“自轻自贱”的人，除了“自轻自贱”，“余下的就是‘第一个’，状元不也是‘第一个’么”，他在精神上胜利了。

第三，自欺欺人。阿 Q 在与人打架吃亏时，心里想：“我总算被儿子打了，现在世界真不像样……”于是他也心满意足俨如得胜地回去了。他赌博赢得的洋钱被抢，无法解脱“忽忽不乐”时，就自己打自己的嘴巴，好像被打的是“另一个”，他在精神上又一次转败为胜。

第四，欺软怕硬。阿 Q 最喜欢与人吵嘴打架，但必须估量对手。口讷的他便骂，气力小的他便打。与王胡打架输了，便说“君子动口不动手”；假洋鬼子哭丧棒才举起来，他已伸出头颅以待。对抵抗力稍薄弱的小 D，则揎拳掳臂摆出挑战的态度；对毫无抵抗力的小尼姑则动手动脚，大肆其轻薄。

“精神胜利法”，即对于事实上的屈辱和失败，用一种自譬自解的方法，在想象中取得精神上的满足和胜利。阿 Q 的如此种种的取胜法宝，如同麻醉剂，使他不能认识自己所处的悲苦命运，过着奴隶不如的生活，至死了不觉悟。

正常的精神安慰对人的心理健康是有益的，每个人都必须学会从失落中走出来，都必须学会调节心理，使它获得某种平衡。否则，我们将长期处在名利的斤斤计较中而痛苦。

阿 Q 的错在于他没有任何的原则，凡事都计较，凡失败都要求得某种程度的超越。而他又不是通过现实的奋斗来实现，只是作一番精神上的假想，求得虚妄的胜利。这种精神胜利法，只会麻痹人的斗志，为我们的苟且偷生找到心安理得的借口，不利于现实的改造，不利于人类的进步，是我们应该扬弃的。

其三：阿 Q 为什么要革命？阿 Q 的革命是一种什么样的革命？阿 Q 革命的悲剧说明了什么？

阿 Q 在未庄是为人所瞧不起的，在他的意识中参加革命就能“要什么就有什么”，就能够提升自己的地位，改善自己窘迫的现状。

革命对于阿 Q 来说，并不是虚无缥缈挂在天上的星星，而是有实实在在的、触手可及的内容，

“好，……我要什么就是什么，我欢喜谁就是谁”。“东西，……直走进去打开箱子来：元宝，洋钱，洋纱衫，……秀才娘子的一张宁式床先搬到土谷祠，此外便摆了钱家的桌椅，——或者也就用赵家的罢。自己是不动手的了，叫小 D 来搬，要搬得快，搬得不快打嘴巴。……赵司晨的妹子真丑。邹七嫂的女儿过

几年再说。假洋鬼子的老婆会和没有辫子的男人睡觉，吓，不是好东西！秀才的老婆是眼泡上有疤的。……吴妈长久不见了，不知道在哪里，——可惜脚太大。”

概况一下，阿 Q 的革命理想就是钱和女人。

在他的心目中，革命就是把地主的财产转变为自己的私有财产，可以闯进赵太爷、钱太爷的家里随意地占有他们的一切财物，还可以选一个女人做自己的老婆。另外，阿 Q 的革命还包含着农民式的狭隘报复，要把自己的仇人都杀头，取统治者而代之，当然，这是一种落后的农民革命观。

阿 Q 的革命观，是封建传观念和小生产者狭隘保守意识合成的产物。他最初“以为革命党便是造反，造反便是与他难”而一向“深恶而痛绝之”，但当现实的阶级压迫将他逼到绝境，辛亥革命的浪潮波及未庄时又以朴素的阶级直感萌生了“要投降革命党”的愿望。只因为“革命”竟“使百里闻名的举人爷有这样害怕”“况未庄的一群乌男女”又是这样的“慌张”，于是成了未庄第一个起来欢革命的人。他对革命态度的变化，并非政治上的真正觉醒，而且对革命的认识幼稚、糊涂错误。

阿 Q“大团圆”的结局，既是他个人的悲剧，也是辛亥革命的悲剧。作品正是通过阿 Q 的悲惨结局，深刻地揭示了辛亥革命的不彻底性，总结了这场革命因为没有发动和依靠人民群众而终于失败的历史教训，从而也提出了农民问题在中国民主革命中的重要性。

其四：试就鲁迅批判国民性的现实意义谈谈你的看法。

鲁迅批判国民性的现实意义在于揭示了中国国民内心深处的奴性和精神惰性，以及对现实苦难麻木不仁的态度。他指出了中国几千年的封建等级制度培植了奴性的历史土壤，使人们对暴力和强权具有敬畏和盲从心理。此外，鲁迅通过阿 Q 这一艺术形象揭示了中国普遍存在的精神病态，即丧失自尊和自信，用瞒和骗来掩饰并使自己安于落后与被奴役的现状。

其五：严家炎说：“中国现代小说在鲁迅手中开始，又在鲁迅手中成熟，这在历史上是一种并不多见的现象。”试结合鲁迅的小说创作谈谈你对这句话的理解。

参考：<https://www.zhihu.com/question/364477897/answer/1097015132>（太多，故不附于此）

把握鲁迅小说的高度成功，可以用鲁迅自己的两句话：一是“表现的深切”，二是“格式的特别”。前一句指独特的题材与思想发现，后一句指小说接线员构模式与形式手法的创新。

1) 表现的深切

A 独特的题材：

鲁迅创作抱着启蒙主义的目的，所以取材“多采自病态社会的不幸的人们，意思是在揭出病苦，引起疗救的注意”，并由此开掘了表现农民与知识分子两类现代文学的主要题材，同时也涉及到了妇女题材。

B 独特的眼光：

鲁迅观察与表现的视角也是独特的，即重在表现病态社会里的人的精神病苦，以及对现代中国人的灵魂“拷问”，鲁迅称之为“在高的意义上的写实主义”，其实是最深刻地显示了他的小说的现代性的，理解这一点，可以结合《药》、《在酒楼上》等一系列作品的分析，探讨其艺术“视角”的独特性与深刻意义。

C 小说模式

还要注意鲁迅小说中常的两种情节结构模式，即“看/被看”与“离去—归来—再离去”。

前者可以举《示众》等作品为析例，了解鲁迅所要表现的麻木愚昧的国民性弱点以及对于“启蒙”的无奈质疑。后一种模式可以举《故乡》或《在酒楼上》为析例，探讨其中内蕴的“反抗绝望”的哲学和生命体验。

要注意透过情节结构模式看到鲁迅独特的眼光，既要考虑到通常的从社会批评所达到的意义层面，又要深入一步，充分体验鲁迅观察人生社会的深刻感受。

2) 格式的特别

指鲁迅小说在形式手法方面的创造性与先锋性。

A 小说叙述形式：

如《狂人日记》中的两重叙述角度及与此相关的反讽的结构。《孔乙己》外在喜剧性中所蕴涵的悲剧意味，《在酒楼上》作者主体的渗入以及通过人物“对话”关系所形成的互相驳难的性质，都可以作为分析的例证，考察鲁迅小说的实验性与先锋性。

B、艺术手法：

《呐喊》、《彷徨》所建立的中国现代小说的新形式，是自觉地借鉴外国小说艺术手法的结果。作者：橘子酱

C、艺术表现：

《呐喊》、《彷徨》在艺术表现上做出了多方面成功的创造。借鉴了诗歌、散文、音乐、美术，以至戏剧的艺术经验来从事小说创作，并且试图将它们熔为一炉，于是出现了“诗化小说”（《伤逝》、《社戏》等），“散文体小说”（《兔和猫》、《鸭的喜剧》），以至“戏剧体小说”（《起死》），等等。

《呐喊》、《彷徨》所建立的中国现代小说的新形式，既是自觉地借鉴外国小说形式的结果，也是由不自觉地借鉴中国传统文学（包括传统小说）艺术经验的结果；当然，借鉴并不能代替作家的创造，鲁迅的成功主要得力于他的无羁的创造力与想象力。鲁迅《呐喊》、《彷徨》正是“继承传统”与“冲破传统”的统一。

三、《边城》

1. 文学常识

(1) 作者概述

沈从文(1902 — 1988 年),原名沈岳焕,湖南凤凰县人,苗族。沈从文一生创作宏富,作品集结约有 80 多部,出版《石子船》等 30 多种短篇小说集和《边城》《长河》等 6 部中篇小说,是现代文学史上最多产的作家之一,另有《唐宋铜镜》《龙凤艺术》《战国漆器》《中国古代服饰研究》等学术专著。

(2) 作品概述

《边城》发表于 1934 年,是沈从文的代表作,也是他表现人性美最突出的作品。沈从文是具有特殊意义的乡村世界的主要表现者和反思者,《边城》是 20 世纪 30 年代乡土文学创作中较有代表性的作品,被誉为“中国现代文学牧歌传说中的顶峰之作”。

情节梗概:讲述民国初年湘西边境的一个小山城里,一个老船夫与外孙女翠翠守着一条渡船相依为命的故事。十七年前,翠翠的母亲与与一名屯成军士未婚生子,后二人双双殉情。茶峒掌水码头船总顺顺的两个儿子天保和傩送都爱上了翠翠,而翠翠只钟情傩送。外公只知天保曾来求亲,不知翠翠的心事。兄弟俩没有按照当地风俗以决斗论胜负,而采用公平而浪漫的唱山歌的方式表达感情,由翠翠来选择。傩送是唱歌好手,天保自知唱不过傩送,也为了成全弟弟,遂外出闯滩,不幸遇难。顺顺因为儿子天保的死对老船夫产生误会,为傩送另结一门富家亲事。傩送的心仍在翠翠,遂赌气沿河下行夜里下了大雨,疼爱着翠翠的外公,终于经不住打击逝去。翠翠孤独地守着渡船,痴心地等待着用歌声把她的灵魂载浮起来的傩送归来。

《边城》是一首抒情诗也是一幅风俗画,展现了自然、民风和人性的美。

沈从文的主要文学贡献,是用小说、散文建造了他的文学世界——湘西世界。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义

小说以诗情洋溢的语言和灵气飘逸的画面勾画出的新奇独特的“边城”,是一个极度净化、理想化的世界。

湘西秀丽的自然风光和少数民族长期被忽视的历史,赋予了沈从文特殊的气质,富于幻想,心灵上又积淀着沉痛隐忧。

他的作品丰富了 20 世纪 30 年代中国文学的多样多元特征。

沈从文被称为“文体作家”。他创造性地运用和发展了一种特殊的小说体式——文化小说(又称诗小说或抒情小说)。所谓文化小说,是指小说的显著文化历史指向、深厚的文化意蕴,以及具有独特人情风俗的乡土内容

2. 思考题

其一:翠翠是一个有着浓郁人性美的形象,她的人性美主要表现在哪些方面?

翠翠是沈从文向往的优美“人性”与“人生”的化身与极致,翠翠身上的“人性美”贯穿全文。

她总是看着外公向那些困倦的旅人赠饮一杯凉茶,甚至不收过渡者的赏钱,可见她是那么的善良。自幼父母双亡的她由外公独自抚养长大,和外公相依为命,对外公孝顺,关心备至,比如:她为了让外公多休息,“翠翠不让祖父起身,就跳下船去,很敏捷的替祖父把路人渡过溪,一切皆溜刷在行从不误事”。她也从不会对生活的贫苦发愁,不动气,一直和外

公过着勤俭的、宁静的生活。在作者的笔下，翠翠展现的是一个湘西少女**天真善良、温柔清纯**的形象。

在与傩送的爱情中，她展现了**一个情窦初开的少女形象**。她逐渐的长大，“她欢喜看扑粉满脸的新嫁娘，欢喜说到关于新嫁娘的故事，欢喜把野花戴到头上还欢喜听人唱歌”。邂逅送后，从此暗暗倾心，开始会脸红，会紧张，表达了翠翠青春的萌动，朦胧的憧憬和少女羞涩的心态，这都表现了人类感情中极为美好纯真的一面。爱上了傩送后，出于对爱情的忠贞，对于天保的求婚，她明确向爷爷表示拒绝，这就是翠翠感情的纯洁真挚的表现。

然而，故事的最后却不尽如人意，翠翠最爱的亲人离世，最爱的爱人离开两人走后，翠翠**仍然坚强的面对生活**，“仍然自己同黄狗来弄渡船，让老马兵坐在溪岸高崖上玩，或嘶着个老喉咙唱歌给她听”一如既往，用着传统的方式，平和地生活着，一人独自守着渡口，失落又期待的一直等着心爱的人归来，而她要等的送，“也许永远回不来了，也许明天回来”。对于生活的无法预测，她也仍然的选择继续生活，继续等待，表现出她对生活的坚强积极，对爱情的执着与坚贞不渝。

翠翠的形象贯穿于全文，总的来说，在成长与生活中，翠翠是一个善良，温柔纯真的形象；在情窦初开时，翠翠是一个青春朦胧，羞涩的形象；在与傩送的爱恋时，翠翠是一个感情真挚，忠贞的形象；在亲人与爱人离开后，翠翠是一个坚强，坚贞不渝的形象。这一切一切，沈从文都向我们展现了翠翠充满“爱”与“美”的“人性美”。

其二：你最喜欢《边城》中的哪一个人物？并请结合故事情节谈谈你的理由

我最喜欢的人物是翠翠。

翠翠是小说的主角，她是一个美丽、善良、可怜的女孩。她的父亲为了爱情服毒自杀，母亲为了爱情在溪边吃冷水死去。翠翠从小与祖父相依为命，两个人轮流撑船，一同进城看风景，同为翠翠的未来牵肠挂肚。翠翠可怜，孤独，寂寞，“为了住处两山多篁竹，翠色逼人而来，老船夫随便为这可怜的孤雏，拾取了一个近身的名字，叫做‘翠翠’”。翠翠的美丽漂亮善良，让人们都喜欢她。

翠翠的命运是悲惨的，但她却始终保持着乐观和坚强。她爱上了船家的大儿子天保，但天保却爱上了她的表妹傩送。翠翠知道自己的处境，但她从不放弃，她仍然相信爱情，相信自己会幸福。最后，天保因为意外去世，傩送也离开了茶峒，翠翠独自承担所有的变故，等待着那个也许永远不回来，也许明天回来的人。

我喜欢翠翠，因为她是一个坚强、乐观、善良的女孩，她的命运虽然悲惨，但她从不放弃，始终相信爱情和幸福。她的故事让我感到深深的感动和敬意。

其三：试解析祖父“感情仿佛追着那哨呐声音走去”的情感内涵。

这句话的情感内涵是祖父对唢呐声的情感追忆。唢呐声勾起了祖父对翠翠母亲的回忆，也让他想到孙女翠翠已经到了唢呐送嫁的年龄，该有个好的归宿，这些让他忧喜参半。祖父同翠翠留在船上，感情仿佛皆追着那唢呐声音走去，走了很远的路方回到自己身边来

其四：《边城》中有风景美、风俗美、人性美、语言美等诸多的“美”，请根据你的理解任选一个角度来谈谈《边城》的美

《边城》之所以给读者艺术的美感，主要是作者在作品中描写了亲情，乡情，爱情三种人情关系，以清新明丽的色调写出了边城人们的人情美。

首先是主要人物翠翠的童贞美和情爱美。

作者笔下的翠翠是一个刚刚脱离儿童期的船家少女，她初现在读者面前，一举一动带点童稚气。她的名字就像家乡的青山绿水，翠竹茅舍那样明静纯朴，她在这和平宁静的环境中长大，她继承了楚人的活泼，灵动。翠翠爱美却不爱权势钱财，她心地善良，勤劳，她热爱生活且满足于自己的生活环境。她与爷爷相依为命，但周围环境处处充满爱，所以她无忧无虑。随着年龄的增长，她渐渐成熟。心灵更加纯静，像溪水一样清澈透明，她与爷爷一起简朴生活她很满足，她不娇生惯养，对哺育自己成长的爷爷体贴入微。

她热爱生活，追求着美，对爱情一往情深，无任何杂念。她向往纯真美好的爱情，但却有少女的羞怯。初见傩送，误解了他的好意。接着变明白了，从此她青春的心田里播下了爱情的种子。她渴求爱情喜欢一切同青春有联系的事物，她像期待着什么，却又怕人觉察，她对爱情的渴望表现为少女的朦胧向往。然而爱是真挚纯洁的，但因为两兄弟对她的爱慕，她不能伤害谁时，又陷入内心的迷乱凄凉。但她，始终守着自己最初的恋人。对发生在她和傩送之间的一落千丈的一切是那样敏感，却又始终保持着山村少女的害羞矜持。

爷爷死去，傩送出走，是这个少女刚涉世时发生的双重悲剧。但这些悲剧没有改变她生活的进程。始终信守着自己最初的人生选择。她仍像爷爷一样生活在茅屋和渡船上，她将不改初衷地期待傩送的归来。这座边城，也就成为了翠翠的精神枷锁，永远在溪边等待着一个无法预知的未来。悲剧总是唯美而耐人寻味的，“这个人也许永远不回来了，也许明天回来”，给人留下了悠长的惋惜和无限的牵挂期盼，更增加了这个如水般柔弱的故事的美感，这是一种残缺遗憾的美，一种可惜可叹的美。翠翠用美好的心灵，抒写了一首湘西边地少女纯朴坚贞情爱美的诗篇。在这个少女的身上，我们看到了作家所要赞美的优美自然的“人生形式”的雏形形态。

其次是翠翠与爷爷，船总与儿子的亲情美。

翠翠与爷爷的感情对于他们双方而言都是唯一的，不可替代的。老人 70 多岁了，五十年来忠于职守为来往行人渡船。对于老人而言，他把自己对女儿的感情都寄托在外孙女翠翠身上。对于翠翠，她已失去双亲，爷爷是他唯一的依靠。这一老一少在相互感情的寄托中，老的渐渐衰老，小的慢慢长大，这种相依为命，彼此不能分离的亲情关系使人感动。

船总顺顺与儿子天保、傩送的父子之情同样体现了人性中的亲情。顺顺很爱他的两个儿子，但不是溺爱。像顺顺这样有地位有财势的人家，儿子们理应过富贵轻松的日子，无需像水手们辛苦，但顺顺却教他们甘苦与人相共。两个儿子不负父望，凡水手所做之事，他们样样都很出色。在父亲的教导下，两个儿子是学得做人的勇气与义气，待人如父一般和气亲人。无论是老船夫与孙女翠翠之间相依为命的祖孙之情，还是顺顺与儿子之间坦城、真挚的父子之情，都是亲情的美好表露。这种血缘之情体现了人性中最自然的人性美。

再次是边城人们的乡情美。

作者在《边城》中，描绘了一个理想化的完美社会形态，这里没有绳墨规矩的束缚，也没有法律和道德的制约。这个社会中和人是那么质朴，单纯，虽然也有贫富等级之分，但人们都在一种淳厚古朴的人情中享受着一定的人格平等，富人也与穷人一样的豪爽，慷慨和救人之急，他们的心灵同样单纯、温存、善良。边城人的身上都闪烁着人性美的光彩，边城社会的人际关系也体现着善和美，可见边城是一个以“人性皆美”作为思想基础建立起

来的理想社会。

渡船属公家所有，过渡人本不必出钱，但看到老船夫如此辛苦，渡客心里不安，临下船时总要抓把铜钱掷到船板车，留给祖孙俩。老船夫则必一一拾起，依然塞到那人手里，俨然吵嘴时的认真神气：“我有了口粮，三斗米，七百钱，够了！谁要你这个！”老人有时却情不过，便用此钱买回茶叶和烟草，弄茶水供给过渡人解渴，或是把烟草给过客，供爬山乏力时提神。老船夫喜欢结交朋友，偶尔进城买酒，每遇熟人必邀至家中喝酒，若有人想尝他的酒，他立即把葫芦推给别人喝光为止。在《边城》中，老船夫是个“人性美”的化身。颇有家资的本地首富西水码头船总顺顺，不以财富自居，盛气凌人，不贪恋于物，为人明事明理，正直和平，豪爽大度，是地方上受人尊敬的人。他大方洒脱，慷慨而又能济人之急，只要有失意人来求助尽力帮助。体恤老船夫生活穷困，送来白鸭、粽子；不嫌翠翠家贫，请媒人带了礼物为儿子向架渡船的攀亲戚；老船夫病逝，派人送来一副白木匣子，还送来食物，并亲自帮忙料理后事，多次提出接翠翠到他家中去住。在顺顺身上也体现了“边城”人的人性美。

《边城》中的人物，从祖父到翠翠，从船总顺顺到天保，傩送兄弟，他们都那么善良、正直、热情。他们不讲贫富，不讲地位，均以诚相待，以善相亲。这样的乡邻之情是多么让人向往和憧憬。

参考：品读《边城》，赏析四美——浅谈《边城》表现的自然美、人性美、风情美、理想美 龙英彪 新浪博客 (sina.com.cn)