

项目五 心性之美

任务一 现代小说中的亲情

一、导入

以微小说《守护亲情》导入授课内容。

二、项目相关知识

中国小说史介绍

文学是指以语言文字为工具,形象化地反映客观现实、表现作家心灵世界的艺术,小说是以刻画人物形象为中心,用叙述背景、故事、描写环境来反映社会、表达思想的一种文学体裁。

我国古代文言小说最早发源于神话传说。《山海经》就表现了早期人们对世界的幻想。汉魏六朝时期带有神怪色彩的志怪小说,多数来源于巫和方士的奇谈怪论,也有一些很优美的神话故事和民间传说,如干宝《搜神记》中的《董永》、《三王墓》、《韩凭妻》等。当时还有一类“志人小说”,是记录当时文人遗事的一种特别笔记。如南朝宋刘义庆编撰的《世说新语》,记载了从汉末到东晋二百多年间的文人遗闻轶事,以反映人物的性格、精神风貌为主,刻画也很生动。

唐朝的传奇,是继承六朝的志怪小说发展而来的一种文学体裁。但内容开始偏向从现实取材,出现了一些没有“怪”的“才子佳人小说”作品,比如《莺莺传》、《李娃传》以及一些英雄小说,叙述宛转,文辞华艳。唐传奇的出现,标志着中国古代短篇小说趋于成熟。

及至宋代,崇尚文化,追求享乐,加上工商业发达,市井繁华。北宋开封、南宋杭州的街道上出现了许多人群聚集的热闹区,当时称为“瓦子”。“瓦子”中,有“勾栏”一类的表演,有唱戏的,也有说故事的。在唐代,这种表演只是局限于贵族及寺院,在宋代可以作为一种商品,在大庭广众中表演。在“勾栏”众多的表演中,有一种叫“说话”表演:内容有“传奇”(恋爱)“公案”(审判)、“杆棒”(打斗)、“说铁骑儿”(战争)“讲史”“说经”等。由于印刷术的发达。一些说话人的脚本印成了书,比如《西游记》的源头《大唐三藏取经诗话》,按该书的卷末显示,就是由杭州的瓦子名为“张家”的书店出版。这样,听的小说逐渐发展成看的小说,产生了《三国演义》(取材自“讲史”),《水浒传》(取材自“朴刀”、“杆棒”),《西游记》(取材自“说经”)等大部头的长篇小说。

明清时期的小说,很多是按说话人的说话一字不漏地记录下来。所以那时多是章回小说,早期的章回小说有许多韵文,应该是“说唱文学”留下来的痕迹。

至明朝后期,文人也积极从事写作小说,比如冯梦龙“三言”(《喻世名言》、《警世通言》、《醒世恒言》),凌蒙初“二拍”(《初刻拍案惊奇》、《次刻拍案惊奇》)。一些作者在尝试创作一些纯文学的小说作品。《金瓶梅》可以说是

中国小说史上第一部写实的纯文学小说。到了清代,蒲松龄的《聊斋志异》、曹雪芹的《红楼梦》把古典小说的创作推向了顶峰。

“五四”以后,以鲁迅为代表的作家,完成了中国现代小说奠基的重任,他们的笔锋重点对准普通中国人,表现他们的思想与精神状态,体现了一种强烈而清醒的反封建意识。鲁迅的代表作有《狂人日记》《阿Q正传》《孔乙己》《药》《祝福》等。

30年代初期,出现了茅盾的《子夜》《林家铺子》,巴金的《激流三部曲》(《家》《春》《秋》)等,他们以科学的社会观和多样的艺术手法,对中国现代社会作全景式的观照、分析,揭示出其本质和基本规律。老舍的《月牙儿》,展示母女两代相继被迫沦为暗娼的悲剧,发出了对非人世界血泪控诉。钱钟书《围城》以方鸿渐为中心,描绘了一群留学生与大学教授在生活、工作、婚姻恋爱问题上遇到的矛盾纠葛,以及由此表现出来的猥琐灵魂与灰色人生,在更为广阔的生活背景下,对中国知识阶层进行了刻意描绘与无情透视。张恨水《金粉世家》展示了豪门贵族的兴盛衰败史。张爱玲《倾城之恋》展示了一些华人空虚、糜烂、堕落、变态的灵魂。沈从文《边城》以独特的审美意识对生活进行主观化的过滤与净化,展现具有古朴美、清纯美的人生图景。

解放前后,以赵树理为代表的植根于山西农村的小说流派,形象展示了农村阶级关系、人际关系和部分社会习俗的变革。在艺术上具有“新颖独到的大众风格”,小说形式通俗化、大众化,具有强烈的现实性。赵树理的代表作是《小二黑结婚》。这一时期同一风格的还有丁玲《太阳照在桑干河上》、周立波《暴风骤雨》、孙犁《荷花淀》等。《荷花淀》追求的艺术境界的质朴纯净,被称作“诗化小说”。

建国后十七年(1949——1967),小说创作以反映民主革命为主,有影响的长篇小说有柳青《铜墙铁壁》、杜鹏程《保卫延安》,罗广斌、杨益言《红岩》,曲波《林海雪原》、杨沫《青春之歌》、欧阳山《三家巷》、李英儒《野火春风斗古城》、冯德英《苦菜花》、梁斌的《红旗谱》。反映农村题材的有周立波《山乡巨变》、柳青《创业史》、浩然《艳阳天》等。这些小说反映了建国后的社会生活,塑造了一批具有鲜明时代色彩的人物,但这个时期强调文艺为政治服务,许多作品显得类型化、模式化。

新时期十年(1977——1987),1976年,随着文化革命的结束,我国进入改革开放的新时期。1977年刘心武《班主任》的发表拉开了“新时期文学”的序幕,作家们勇敢地正视十年动乱的生活真相,真实地、多侧面地再现“文革”给国家和人民带来的灾难悲剧和精神创伤。其后,作家们不再满足于控诉,试图站在一个较高的历史高度来观察与思考以往的教训求得对历史有一个再认识。这个时期有影响的作品有鲁彦周《天云山传奇》、王蒙《布礼》、谌容《人到中年》、张

弦《被爱情遗忘的角落》、高晓声《陈奂生上城》、张贤亮《男人的一半是女人》、张平的《姐姐》等。

这个时期,作家开始自由地去写一些非传统式的或是触及敏感题目的作品。文学试验的精神在1980年代后期繁盛起来。小说作家如王蒙,张辛欣,宗璞均尝试以现代的语言及描写手法进行创作。另外一些作家共同发起“寻根运动”,这些人包括韩少功,莫言,阿城。他们寻求把文学与文化重新联系到中国传统,其他作家如余华等人尝试较为前卫的写作手法去大胆展示他们对新的内容新形式的表述。

1985年前后,作家们开始多方位、多角度地观照与表现社会生活,实现了小说观念的重大更新,作家们试图从更深的意义上寻求文学观念的解放。如贾平凹《废都》、商州系列散文等,他们不仅写民俗、民风,还把民俗民风看成一种文化现象,透视民族文化心理的某些方面,寻找民族生命力的根须与病态的根须。汪曾祺《受戒》,王安忆《小城之恋》一些被称为新写实主义的作家这一时期很活跃,他们以写实为主要特征,但特别注意现实生活原生形态的还原,真诚直面现实,直面人生,具有了一种新的开放性和包容性,善于吸收、借鉴现代主义各种流派在艺术上的长处,追求一种更为丰厚、更为博大的文学境界。代表作家有:刘恒、刘震云、叶兆言、余华、苏童、方方、池莉、格非等。

现代派小说:着力表现人们在新的条件下精神与现实的错位,反映改革开放过程中出现的阵痛对人们心理的冲击与影响。刘索拉《你别无选择》通过对一群放纵任性的音乐学院学生的描写,通过他们的胡闹、放纵、混乱、骚动表现出一部分青年对现状的不安与对未来的追求,以及在追求中的迷惘、失落与苦恼。一些作家在现实主义创作方法之外,借鉴西方现代主义创作方法,在小说艺术的创新上大胆探索使创作走向多元化。如王蒙《夜的眼》《春之声》《坚硬的稀粥》,莫言的《红高粱》《透明的红萝卜》等。

随着市场开放改革越演越烈,小说大众化明显,香港的金庸武侠小说,台湾琼瑶的言情小说,吸引了大批的大陆读者,北京的王朔,被称为痞子,是最明显偏向商业化的代表,虽嬉笑怒骂,但不乏深刻的主题,受到不少人的热捧。

进入21世纪,网络文学如雨后春笋,蓬蓬勃勃,网络文学“自由、快捷、恣意”,打破了文学精英对话语权的垄断,使文学回归民间,在屏幕前在网络上随意自由地发表,摆脱了其他传播媒体的束缚,剔除了较多的功利色彩,使主体的创作心态显得更加自由、开放,无拘无束,互联网自由、兼容、平等、交互等特性,使文学边缘族群有了圆梦文学的空间,大大解放艺术生产力,让文学真正表征底层大众的审美意识。韩寒以“反讽”、“戏仿”等契合“后80年代”内在美学特征的方式,找到了对应“时代”的“文学”,或者说对应“内容”的“形式”。走市场的郭敬明有庞大的青少年读者,而逐渐成熟的韩寒以他的见识和胆略直面现实,

写作重点也由小说偏向于时评散文。当今社会,小说已回归它的本位,复归平静。平地一声雷,2012年,莫言获得诺贝尔文学奖。使小说创作与阅读又出现了一个不小的热潮。

莫言的成功得益于借鉴了魔幻现实主义的写作方法。拉美魔幻现实主义是上世纪中期在拉丁美洲兴盛起来的一种文学流派,这一流派的小说作家,努力把现实投放到虚幻的环境和气氛中,给予客观、详尽的描绘,使现实披上一层光怪陆离的魔幻的外衣,既在作品中坚持反映社会现实生活的原则,又在创作方法上运用欧美现代派的手法,插入许多神奇、怪诞的幻景,使整个画面呈现出似真非真、似假非假、虚虚实实、真假难辨的风格。在《百年孤独》一开始就写到,吉卜赛人抱着两块磁铁“……挨家串户地走着……铁锅、铁盆、铁钳、小铁炉纷纷从原地落下,木板因铁钉和螺钉没命地挣脱出来而嘎嘎作响……跟在那两块磁铁的后面乱滚”;吉卜赛人带来了磁铁、望远镜和放大镜等“新鲜玩意儿”,但是两块磁铁要用一头大骡子和一群山羊来换,放大镜又要用两块磁铁加上三块金币。为了看一下从未见过的冰块,居民们每人要付五个里亚尔,摸一下价钱还要加倍。看过全书,再回看这段情节,就能明白这根本不是在写吉卜赛人,而是隐喻殖民者对贫苦人民的搜刮。

在莫言的笔下,语言是为人的思想情感服务的。就是说,你觉得是什么,那么这个东西就是什么,不真实与真实交错,更显真实。他常常用一个完全相反的形容词来形容一个事物,像“华丽的肠子”,再如“淡雅的腥气”……让人读了之后都有些恍惚,难以分辨到底是高雅还是猥亵,尽管在主人公的眼睛里和鼻子里,这是无比真实的。又如,在他的代表作《红高粱》中有段描写“奶奶”花轿的文字:“花轿里破破烂烂,肮脏污浊,它像具棺材,不知装过了多少个必定成为死尸的新娘,轿壁上衬里的黄缎子脏得流油,五只苍蝇有三只在奶奶头上方嗡嗡地飞翔,有两只伏在轿帘上,用棒状的墨腿擦着明亮的眼睛”。在《四十一炮》里:“后来,吴大肚子被送进了医院,医生把他的肚皮豁开,用了很长时间,才把那些嚼得半烂不烂的油条段儿清理干净。我的父亲没进医院,但是在河堤上走了整整一夜,走几步,就低头呕出一段油条,在他的身后,跟随着村里十几条饿得眼睛发蓝的狗,后来连邻村的狗也来了。它们为了抢食我父亲呕出来的油条,厮咬成一团,从河堤咬到河底,又从河底咬上河堤。”在这些文字中,莫言精心描述了很多与人们正常审美趋向迥异的事物,并且将丑陋和污秽尽情地放大和夸张,体现出了似真非真、似假非假、浓重的荒诞感。

三、项目必读资料

(一)《边城》(节选)

1. 沈从文简介

沈从文（1902—1988），原名沈岳焕。湖南凤凰人。现代小说家、散文家、文物研究家。京派小说代表人物。沈从文的作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性，在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人，讴歌一种自在自得的人生。沈从文的作品中最引人注目的，是他的一系列以湘西为背景的小说：短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》；中篇小说《边城》、长篇小说《长河》。

2. 《边城》简介

《边城》是沈从文小说的代表作。它以 20 世纪 30 年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景，以兼具抒情诗和小品文的优美笔触，描绘了湘西地区特有的风土人情；借船家少女翠翠的爱情悲剧，凸显出了人性的善良美好与心灵的澄澈纯净。它以独特的艺术魅力，生动的乡土风情吸引了众多海内外的读者，也奠定了《边城》在中国现代文学史上的特殊地位。

3. 《边城》电影亲情精彩片段赏析。

（二）《平凡的世界》（节选）

1. 路遥简介

路遥（1949 年～1992 年），中国当代作家。其小说多为农村题材，描写农村和城市之间发生的人和事。1986 年后，推出长篇小说《平凡的世界》第一、二部。1992 年积劳成疾，在写完《平凡的世界》第三部后不久后因肝病英年早逝，年仅 42 岁。代表作品：中篇小说《人生》、长篇小说《平凡的世界》（1991 年，获得第三届茅盾文学奖）。

2. 《平凡的世界》简介

《平凡的世界》时间跨度从 1975 年到 1985 年，全景式地反映了中国那近 10 年间城乡社会生活的巨大历史性变迁。以孙少安和孙少平两兄弟为中心，以整个社会的变迁、思想的转型为背景，塑造出在平凡的世界中平凡人的不凡生活。

3. 《平凡的世界》电视剧亲情精彩片段赏析。

四、项目拓展资料

《姐姐》（节选）张平