

项目五 心性之美

任务二 中国四大古典小说名著中的友情

一、导入

四大名著你最喜欢哪本书？最喜欢那个人物形象？试着讲一讲。

二、项目相关知识

知识 1

罗贯中与《三国演义》

（一）《三国演义》的思想倾向

《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。它继承了古代的通俗文艺“正”“邪”截然分明的这一传统，书中代表“正”的一方是刘备的蜀汉，代表“邪”的一方是曹操的曹魏。历史上的曹操，本来是一个“奸雄”式人物，他虽然做了很多了不起的事情，却不大容易在传统道德标准中得到肯定；刘备虽然没有太大的政治成就，却因为他好像与汉皇室有血统关系，更容易被树立为正面人物。不过，小说通过对曹操的残暴奸诈的描绘和对刘备的宽厚仁爱的赞扬，也表现出作者“仁政”的向往。小说中写刘备从当阳撤退时，虽形势危急，仍不肯抛弃跟随他而行的十几万百姓，诸如此类的情节，与其说是敷衍史实，毋宁说是写出了老百姓的希望。与封建正统道德同时存在的，是民间的尤其是市井的“义”的道德，这与《水浒传》的情形颇为相似。“义”本来是一个浮泛的道德概念，但民间所说的“义气”，则有它的专指。它特别强调的，是人与人之间的相互扶助以及知恩图报的原则。《三国演义》从一开始写刘、关、张桃园三结义，就开始拿市井道德与封建正统道德相结合来解释历史与政治。三人名为君臣，实为兄弟。关羽更是“义气”的化身，他“身在曹营心在汉”，不为曹操的高官厚禄所动，最终演出“挂印封金”、过五关斩六将的壮举，体现了“结义”的关系一旦形成就不可违逆的道德原则。但赤壁之战中关羽奉命扼守华容道，却又因为曹操旧日有恩于他而放了曹操一条生路，这又是“义气”的另一种表现，即受人之恩不可不报。实际上，这是尊重利益交换的道德准则。小说中所描写的这一切，在高层政治中实际是不可能存在的。但这样写，对于市井读者却有很强烈的吸引力，因为这种道德是他们在生活中所崇尚的。关羽的形象后来被封建统治者所利用，成为“伏魔大帝”、“关圣帝君”，在民间受崇拜的程度，远远超过孔夫子。这固然与统治者要求人民效忠有关，却也离不开民间从自身的观念出发的理解。小说大量传播了在政治斗争和社会生活中积累起来的智慧。诸葛亮可以算是《三国演义》中智慧人物的代表，他在无论何种复杂的情况下，都能审时度势，掌握大局；在无论多么危急的情况下，都能运用巧思，转危为安。与诸葛亮不相上下的智慧人物是曹操。虽然他的智慧通常表现为反道德的“奸诈”，

但对于读者来说，仍具有巨大吸引力。另外，周瑜和司马懿，也是以谋略机变见长的人物。这些智慧的人物与故事，在阅读上有其特殊的紧张感和愉快感，同时又有实用的价值。这也是《三国演义》吸引读者的重大原因。

（选自论文《三国演义》思想内涵新论）

（二）《三国演义》的艺术成就

《三国演义》的一个重要的长处，就是具有一个相当完整细密的宏大结构，有条不紊地处理了繁复的头绪，描绘了极其壮阔的、波谲云诡的历史画面。《三国演义》的故事框架是在历史记载的基础上构成的，但作者对大量零散而又不免彼此矛盾的史料的处理，不仅显示了高度的史学修养，而且表现出高度的叙事技巧。全书形成一个完整的结构，充分地描绘出魏、蜀、吴三方之间错综复杂的矛盾关系，政治、军事、外交方面的有声有色的活动，并由此展现历史人物各具风神的形象。尤其是对战争的描写，成就最为特出。如官渡之战、赤壁之战、彝陵之战等大规模的战争，从战事的起因、力量对比、彼此的方略及内部争执，到战争的过程及其变化、胜负的决定及其缘由、有关人物在战争中的作用，都能叙述得生动而具体，写出战争的巨大声势、紧张气氛，处处扣人心弦。

《三国演义》在人物形象塑造方面实有重大的进步，书中许多人物留下鲜明的印象。《三国演义》写人物有一种“类型化”的倾向。他们的品格性情，大都可以用简单的语言概括出来。如刘备的宽厚仁爱、曹操的雄豪奸诈、关羽的勇武忠义、张飞的勇猛暴烈、诸葛亮的谋略高超、周瑜的聪明自信和器量狭小……。这种单纯鲜明的性格，容易为读者所把握。而在单一的性格方面上，作者通过生动的情节和夸张的笔法，还是能够把人物写得较为有声有色。像关羽温酒斩华雄的一节，虽文字不多，却足以令人感佩他的威猛。《三国演义》中写得最好的人物却是作为反面角色的曹操。他在小说中看起来好像是个“反面角色”，实际作者对他的豪杰气概是颇为佩服和喜爱的，并未一味丑化他。因而，小说在写出他的奸诈、残忍的同时，也写出他的雄才大略、敢做敢为、善于引纳人才等种种长处。所以，曹操的形象虽然“恶”，却很有生气，他的性格比其他人物显得复杂，也更具有吸引力。

《三国演义》用的是文白相杂的语言，和《水浒传》那种纯熟的白话不同。这可能有两方面的原因：一是作者常需在书中直接引用史料，如用纯粹的白话就难以谐调；一是带些文言成分，给人的感觉会多些历史感。这种语言简练而不失流畅，并不是容易写好的，如关羽出战华雄的一节：操教酹热酒一杯，与关公饮了上马。关公曰：“酒且斟下，某去便来。”出帐提刀，飞身上马。众诸侯听得关外鼓声大振，喊声大举，如天摧地塌，岳撼山崩，众皆失惊。正欲探听，鸾铃响处，马到中军，云长提华雄之头，掷于地上，其酒尚温。

（选自论文《从矛盾冲突中刻画人物性格——再论〈三国演义〉的艺术成就》）

知识 2

施耐庵与《水浒传》

（一）《水浒传》的思想倾向

《水浒传》通常被评价为一部正面反映和歌颂农民起义的小说。当然，小说中描写的梁山泊的某些基本宗旨确与历史上农民起义所提出的要求有相同的地方，但这部小说的基础，主要是市井文艺“说话”，它在流行过程中，首先受到市民阶层趣味的制约。梁山英雄的成分，有“帝子神孙，富豪将吏，并三教九流，乃至猎户渔人，屠儿刽子”，却几乎没有真正的农民；梁山英雄的个性，更多地反映着市民阶层的人生向往。

梁山泊的是“替天行道”的旗帜，“忠义”是梁山好汉行事的基本道德准则。“替天行道”和“忠义”的前提，为《水浒传》蒙上一层社会所能够接受的道德正义色彩。

在“替天行道”的堂皇大旗下，作者热烈地肯定和赞美了被压迫者的反抗和复仇行为。梁山好汉们并不是出于纯粹的主持正义的目的而“替天行道”的，他们大多本身是社会“无道”的受害者。武松欲为兄伸冤，却状告无门，于是拔刀雪仇，继而在受张都监陷害后，血溅鸳鸯楼；林冲遇祸一再忍让，被逼到绝境，终于复仇山神庙，雪夜上梁山；解珍、解宝为了索回一只他们射杀的老虎，被恶霸毛太公送进死牢，而引发了顾大嫂众人劫狱反出登州……。李逵虽然不断被他的宋江“哥哥”所斥责，但作者毕竟还是让他再三发出彻底推翻朝廷的吼声。可以说，人民的反抗与复仇权力，从未像在《水浒传》中那样得到有力的伸张。

对一般读者来说，小说中的英雄气质才是最能够吸引他们的东西。日常生活终究是平庸的，在强大的恶势力面前，受欺凌而忍让，见不平而回避，是普通人的选择。但人们的内心却不甘于此。梁山好汉却是另一种人物，是传奇式的理想化的人物。他们或勇武过人，或智谋超群，或身具异能，而胸襟豁达、光明磊落、敢做敢为，则是他们共有的特点。像鲁智深好打抱不平，“禅杖打开危险路，戒刀杀尽不平人”；武松宣称：“我从来只要打天下硬汉不明道德的人，我若路见不平，真乃拔刀相助，我便死了也不怕！”确是豪气干云，令人激奋。就是像黑旋风斗浪里白条、花和尚倒拔垂杨柳、武松景阳岗打虎一类与社会矛盾无关的情节，同样由于主人公的个性、力量、情感的奔放，而给人以生命力舒张的快感。在污秽而艰难的现实世界中，这些传奇式的英雄，给读者以很大的心理满足。

（二）《水浒传》的艺术成就

《水浒传》堪称是中国白话文学的一座里程碑。作者以很高的文化修养，驾驭流利纯熟的白话，来刻画人物的性格，描述各种场景，显得极其生动活泼。特别是写人物对话时，更是闻其声如见其人，其效果是文言所不可能达到的。有了《水浒传》，白话文体在小说创作方面的优势得到了完全的确立，这在整个中国

文学史上的意义极为深远。

《水浒传》主要是在民间说话和戏剧故事的基础上形成的，它把许多原来分别独立的故事经过改造组织在一起，既有一个完整的长篇框架（特别是到梁山聚义为此），又保存了若干仍具有独立意味的单元，可以说是一种“板块”串联的结构。

《水浒传》最值得称道的地方，无疑是在人物形象的塑造方面。作者以其对社会生活的广泛了解、深刻的人生体验和丰富活跃的艺术想象，加上前面所说的语言和结构的长处，在这方面达到了前所未有的成就。武松的勇武豪爽，鲁智深的嫉恶如仇、暴烈如火，李逵的纯任天真、憨直鲁莽，林冲的刚烈正直，无不栩栩如生，使人过目难忘。作为梁山第一号人物的宋江，由于作者把相互冲突的江湖道德和正统道德加在他一个人身上，有些地方是显得观念化的。但透过一些不成功的笔墨，这个人物仍有其鲜明的特征：社会地位不高而胸怀远大，在正常的读书做官的轨道上难以求得成功，终于成为草莽英雄。历史上一些造反武装的领袖，很多是这一种类型。小说中许多不重要的人物以及反面人物，虽然着墨不多，却写得相当精彩。像高俅发迹的一段，写他未得志时对权势人物十足的温顺乖巧、善于逢迎；一旦得志，公报私仇、欺凌下属，又是逞足了威风，凶蛮无比。潘金莲是小说中写得比较成功的女性。虽然作者出于陈旧的道德观念，对她缺乏同情心，但从对生活的观察出发，作者还是把这个出身微贱、受尽欺凌，在不幸的人生中不惜以邪恶手段追求个人幸福的女子写得活灵活现。

（选自论文《水浒小说研究》）

知识 3

吴承恩与《西游记》

（一）《西游记》的主题

《西游记》是一部充满幻想、情节离奇的小说，对它主题的解说众说不一。清人劝学的，有说谈禅的，有说讲道的。近时研究者，又有从“反映农民起义”或“反映市民阶层的斗争”立论的。其实，《西游记》只是一部神话小说，而不是什么哲理、道德或政治的寓言。一般不刻意穿凿的读者，从其中得到的只是一种娱乐性的、驰骋幻想与诙谐嘲戏的快感。

当然，这样说不是指它与现实人生无关。一部小说的趣味，总是反映出一定的社会氛围与人生喜好；甚至，愈是抛开生硬的理性观念来写作，这种反映愈是自然真实。《西游记》成型于元末，最后完成于明嘉靖中后期。而这两个时期的共同特点，是社会思想开放活跃，市民阶层的力量处于上升状态，作为主要面向市民的通俗读物《西游记》，其趣味与这种背景关系甚大。《西游记》中包含着两个基本的文学母题和相应的两个故事结构，相互重叠地构成小说的总框架。第一个母题关系到人性的自由本质与不得不接受约制的矛盾处境，在小说中表现为孙

悟空从无法无天、绝对自由的状态到受到禁制、皈依佛门正道的过程。不过小说中对孙悟空难以拘束的一面表现得更多些，这可以说作者在感情上对人性向往自由的一面有更大兴趣。第二个母题是所谓“历险记”式的，这是古今中外的虚构性文学中最为常见的类型，这种故事除了便于展开离奇的情节，也寓涵着人必须历经千难万险才能获得最终完善和幸福的意义。在小说中，它表现为孙悟空、唐僧等人西天取经的过程。孙悟空的艺术形象，在两个故事结构中占据着核心地位，通过这个神话英雄，寄托了人们的生活理想。而且，正因为这是一部幻想性的神话小说，它比现实题材的小说能够更充分地反映出人们内心深处的欲望。

小说中两大“母题”及相应的故事结构，当然可以说包含着象征性意蕴，但这种意蕴，是小说在其漫长的形成过程中，与现实社会、现实人生自然而然发生的内在关联，而不是有意识地把故事作为一种理性认识的隐喻来写成的。这部小说直接的创作目的，还是为了提供娱乐，给读者以阅读的快感，而作者的思想又是相当自由活泼，所以小说中一本正经的教训甚少，戏谑嘲弄的成分却十分浓厚。像观音菩萨庄严神佛，在欲借净瓶给孙悟空时，还怕他骗去不还，要他拔脑后的救命毫毛作抵押；就是在西天佛地，因唐僧“不曾备得人事”，阿傩、伽叶二尊者便不肯“白手传经”，使唐僧只得交出紫金钵盂。而如来居然堂而皇之地为这种敲诈勒索行径作辩护，说是：“经不可轻传，亦不可空取。向时众比丘僧下山，曾将此经在舍卫国赵长老家与他诵了一遍，保他家生者安全，亡者超脱，只讨得他三斗三升米粒黄金回来。我还说他们忒卖贱了，教后代儿孙没钱使用。”佛祖在这里竟成了斤斤计较的生意人。这些游离于全书基本宗旨和主要情节的“闲文”，不仅令人发噱，而且表现出世俗欲念无所不在、人皆难免的意识，和以庸常的观念看待神圣事物的态度，这里面透露着商业社会的气息。

（二）《西游记》的艺术价值

在中国文学史上，以神话为素材的文学创作一向不够发达。《西游记》立足于民族文化，又吸取外来文化的营养，以丰富的艺术想象力，描绘出一个光怪陆离的神话世界，创造出许多离奇的神话故事，塑造了孙悟空、猪八戒等鲜明生动的神话艺术形象，不仅填补了中国文学的一种缺陷，而且体现了中国文学在一旦摆脱思想拘禁以后所产生的活力，这在文学史上具有相当重要的意义。

《西游记》中的艺术形象，既以现实的人性为基础，又加上作为其原形的各种动物的特征，再加上浪漫的想象，写得生动活泼，令人喜爱。如孙悟空的热爱自由、不受拘束、勇于反抗等特点，体现着人性的欲求，而他的神通广大、变化无穷，则是人们自由幻想的产物；他的机灵好动、淘气捣蛋，又是猴类特征和人性的混合。

猪八戒的形象也颇值得注意。他的毛病特别多，行动莽撞、贪吃好睡、懒惰笨拙，他还贪恋女色，好占小便宜，对孙悟空心怀嫉妒，遇到困难常常动摇，老

想着回高老庄当女婿，在取经的路上，还攒着一笔小小的私房钱。他在勇敢中带着怯懦，憨厚中带着奸滑。猪八戒的形象，体现了人类普遍存在的欲望和弱点。但在作者笔下，这一形象不仅不可恶，而且很有几分可爱之处。更具有日常生活中人物的真实性，读起来让人觉得亲切。

其实，就是《西游记》中诸多妖魔鬼怪，也并不尽然是丑恶恐怖的。作为一部娱乐性很强的神话小说，作者显然不取一种严厉的道德评判态度。所以，神佛固时有可笑，妖魔也时有可爱。让人读得饶有趣味。此外，《西游记》虽是由众多零散故事传说汇聚成一部大书，但经过再创作，结构却相当完整；它的文字幽默诙谐，灵动流利，善于描写各种奇幻的场面，都显示了相当高的艺术水平。

（选自论文《〈西游记〉诠释史论》）

知识 4

曹雪芹与《红楼梦》

（一）《红楼梦》的主旨

小说的主旨是什么，作者在小说的开头就有明确的交代：作者自云：因曾历过一番梦幻之后，故将真事隐去，而借“通灵”之说，撰此《石头记》一书也。风尘碌碌，一事无成，繁华过后唯一值得怀念的，是一群“闺阁女子”，《红楼梦》写了一场由女性的光彩所映照的人生幻梦；“美的毁灭”，表现了不同人生价值观的冲突，从而赋予这部小说以深刻的意义。

《红楼梦》的全部故事情节是在贾府的衰败史上展开的。以对于生活本身极细致的观察，以前所未有的真实性，描绘出一个贵族家庭的末世景象。

贾宝玉是《红楼梦》中的核心人物。这一人物形象无疑有作者早年生活的影子，但也渗透了他在后来的经历中对社会与人生的思考。在贾宝玉身上，理想的“木石前盟”被世俗化的“金玉良缘”所取代，深刻体现了小说的核心主题：新的人生追求与传统价值观的冲突，以及这种追求不可能实现的痛苦。

后四十回还是保持了原作的悲剧气氛，这是难能可贵的。但最后作者以贾府复振、“兰桂齐芳”来收结全书，显然是一种浅薄。

（二）《红楼梦》的艺术成就

《红楼梦》是一部天才的、又是精心构撰的巨作。“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常”，在艺术上，它达到了中国小说前所未有的成就。贾宝玉、林黛玉、薛宝钗三人的感情和婚姻纠葛，是小说的中心线索；由此扩展到宁、荣二府，扩展到贾、薛、史、王“四大家族”，上至皇宫，下至里巷、乡野，时近时远地反映出整个社会的状况。

《红楼梦》具有很强的写实性。整个《红楼梦》的故事，是在自然的生活状态下展开的。各种生活场景的描写，都尽可能在平平实实中此起彼伏地交替变化。而全书精美的结构，就隐藏在这样自然的情节中。

《红楼梦》最值得称道的，是人物形象的塑造。在《红楼梦》的主要人物中，荣国府的管家奶奶王熙凤最抢眼。她“体格风骚”，玲珑洒脱，机智权变，心狠手辣。她对家族的腐朽和衰败看得比谁都透彻，但她绝不肯牺牲自己来维护家族的命运；却极力地为个人攫取利益，放纵而又不露声色地享受人生。而最终，她加速了贾府的沦亡在《红楼梦》中，这是写得最复杂、最有生气而且又是最新鲜的人物。

薛宝钗的精明能干，具有封建“妇道”伦理所要求的温良贤淑，她有很现实的处世原则，能够处处考虑自己的利益，但她同样有少女的情怀，有对于宝玉的真实感情。

林黛玉聪慧伶俐，由于寄人篱下而极度敏感，有时显得尖刻。和宝玉纯洁的诗化的恋情，显示了作者人生之美的最高理想，这位弱不禁风的“病美人”，给读者带来的是无尽的叹惋。

作者还以深刻的同情精心刻画了晴雯、紫鹃、香菱、鸳鸯等相当数量的婢女的美好形象，“心比天高，身为下贱”，俏丽明艳，刚烈孤傲的晴雯。面对主子贾赦的无耻的占有欲，不惜以死来维护自己的意志的鸳鸯，温顺乖巧、善于迎合主子心意的袭人，不甘被富贵公子当作玩物、美丽而刚烈的尤三姐。一个个都写的活灵活现，光彩照人。

贾府中的男性如贾赦、贾珍、贾琏、贾蓉等人，大都被写得道德堕落，丑劣不堪。即使“身自端方，体自坚硬”的贾政也被描写成一个智力平庸、才能低下、趣味卑俗的人物，同样令人生厌。

刘姥姥本是个乡间老妇，却深于世故，为生活所迫，却以装痴弄傻的表演，供贾母等人取乐。然而，就是这样一个丑角，最后却是她解救了巧姐又令人可敬，《红楼梦》塑造的五光十色的人物画廊，读者无不叹为观止。

《红楼梦》的语言，有极高的造诣。叙事文字，既是成熟的白话，又简洁而文雅，对话部分，切合人物的身份、教养、性格以及特定场合中的心情，活灵活现，使读者似闻其声、似见其人。

《红楼梦》是一部具有历史深度和社会批判意义的爱情小说。它颠倒了封建时代的价值观念，把人的情感生活的满足放到了最高的地位上，用受社会污染较少、较富于人性之美的青年女性来否定作为社会中坚力量的士大夫阶层，从而表现出对自由的生活的渴望。在引导人性毁弃丑恶、趋向完美的意义上，它是有着重要的现实意义。

（选自论文《〈红楼梦〉主旨新探》）

三、项目必读资料

（一）原文选读

资料 1：《三国演义》原文选读

第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金（节选）

资料 2：《水浒传》原文选读

第九回 鲁智深大闹野猪林

资料 3：《西游记》原文选读

第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降妖怪

资料 4：《红楼梦》原文选读

第三十四回 情中情因情感妹妹 错里错以错劝哥哥（节选）

（二）任务分配，小组讨论友情相关话题

（三）小组代表上台展示

（四）教师补充并小结。

（五）师生漫谈在友情中出现过的误会与矛盾是怎样解决的。

四、项目综合实践

四大名著知识擂台赛

1. 选出班级“智囊团”，在任课教师指导下准备四大名著知识擂台赛的内容，分为单选、简答、论述等题型。

2. 全班学生自愿分为若干小组，两两对决，进行知识竞答车轮战。

运城职业技术大学大学人文教育研究