

话说小说诗歌

前言

小说是以刻画人物为中心，通过完整的情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。小说有三个要素：人物、故事情节、环境（自然环境和社会环境）。小说反映社会生活的主要手段是塑造人物形象。小说是世界上最古老、最基本的文学形式。

诗歌是以抒情的方式，高度凝练，集中地反映社会生活的一种文学体裁。它用丰富的想象，富有节奏感、韵律美的语言和分行排列的形式来抒发思想情感。诗歌是有节奏、有韵律并富有感情色彩的一种语言艺术形式，也是世界上最古老、最基本的文学形式。

本书通过小说历代发展以及小说构成要素、表现手法让我们看清小说逐渐完善的过程以及小说的发展情况；也通过对历代诗歌概况、诗歌基本分类、诗歌特点以及写作手法等的具体介绍让我们了解诗歌的发展历程以及鉴赏诗歌的一些基本方法。

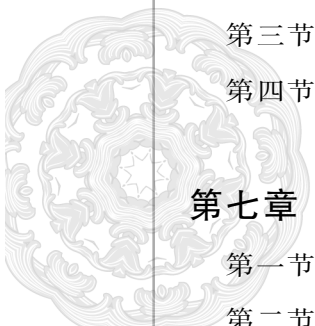
真诚希望青少年朋友能够从本书中认识 and 了解小说、诗歌，为写作小说、诗歌奠定良好的基础，在以后的学习中更加有效地赏析小说、诗歌。

目 录

第一章 小说概况	1
第一节 小说的起源及发展	1
第二节 小说的分类	6
第二章 小说的构成要素	12
第一节 小说的人物	12
第二节 小说的情节	29
第三节 小说的环境	34
第三章 小说的表现手法	37
第一节 小说的写作手法	37
第二节 小说的布局谋篇	39
第三节 小说的表达方式	43
第四章 志怪、志人小说	50
第一节 志怪、志人小说的兴起	50
第二节 志怪、志人小说分类	51
第三节 志怪、志人小说的影响	52

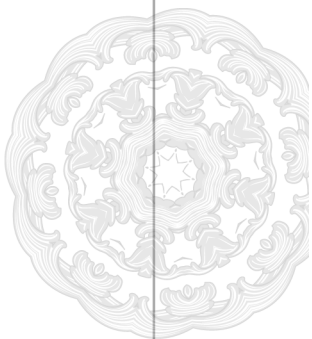

第五章 唐传奇	54
第一节 传奇的兴起	54
第二节 传奇的分类	57
第三节 唐传奇中的女性美	59
第四节 唐传奇的艺术成就及影响	61
第六章 宋元话本	64
第一节 话本的产生和类别	64
第二节 话本的思想内容	66
第三节 话本的特色及艺术成就	68
第四节 唐传奇与宋元话本的异同	69
第七章 明清小说	77
第一节 明清小说概述	77
第二节 白话小说艺术的巅峰——《红楼梦》	81
第三节 古典短篇小说艺术的巅峰——《聊斋志异》	99
第四节 章回体小说——《三国演义》	107
第八章 诗歌概况	110
第九章 诗歌分类	112
第一节 诗歌的体例分类	112
第二节 诗歌的题材分类	116

第十章 诗歌的特点	120
第一节 诗歌的抒情性	120
第二节 诗歌的意境	126
第三节 诗歌的音韵美	128
第四节 诗歌“炼字”	130
第十一章 历代诗歌概况	132
第一节 先秦诗歌	132
第二节 两汉诗歌	134
第三节 魏晋南北朝诗歌	137
第四节 唐、五代诗歌	141
第五节 宋诗、宋词	144
第六节 元、明、清诗歌	148
第十二章 诗歌发展历程	153
第一节 第一部诗歌总集——《诗经》	153
第二节 浪漫主义诗歌——《楚辞》	160
第三节 汉乐府	163
第四节 五言之冠冕——《古诗十九首》	169
第五节 建安诗歌	173
第六节 南北朝民歌	174
第七节 唐 诗	176
第八节 宋 词	187
第九节 元曲、明清诗歌	188
第十节 现代诗歌	189

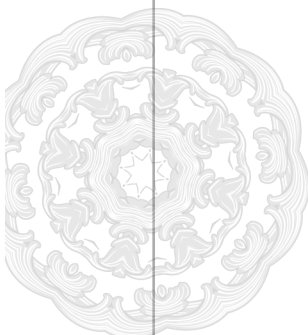

第十三章 诗歌的写作手法 194

第一节 诗歌的表现手法 194

第二节 诗歌的修辞手法 195

第一章

小说概况

第一节 小说的起源及发展

◆ “小说”一词的来源

小说是以刻画人物为中心，通过完整的情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

中国文学最早以诗歌的形式流传于世，后发展为散文。相对于此，小说处于极其边缘的位置。

我国古代小说源远流长，神话传说、寓言故事、诸子散文、历史典籍中，都不同程度地包含有小说因素。小说的概念经历了一个不断深化的过程。“小说”一词，最早见于《庄子》杂篇《外物》：“饰小说以干县令，其于大达亦远矣”（干，追求；县令，美好的名声。）是说靠修饰琐屑的言论以求高名美誉，那和玄妙的大道相比，可就差得远了。这里的“小说”仅指“琐屑之言，非道术所在”。《汉书·艺文志》里对小说的描述：“小说家者流，盖出于稗官，街谈巷语，道听途说者之所造也。”这就把小说等同于“街谈巷语”。因此，可以看出“琐屑之言”、“街谈巷语”、“浅识小道”，正是小说

之为小说的本来含义。

桓谭在其所著《新论》中，对小说如是说：“若其小说家，合丛残小语，近取譬论，以作短书，治身理家有可观之辞。”仍然认为小说是“治身理家”的短书，没有什么为政化民的“大道”。班固也认为小说是“街谈巷语、道听涂（同‘途’）说者之所造”，可见当时的文人虽然认为小说有些小知、小道，但更多的是把它作为吸引市井之流的故事。

直到清末民初，维新派梁启超等大力倡导“小说界革命”，小说理论一改往日的面目，焕然一新。小说地位空前提高，乃至被奉为“国民之魂”、“正史之根”、“文学之最上乘”，再不是无足轻重的“街谈巷语”、“琐屑之言”。

◆ 小说的起源

小说这种文学体裁在古代一直被视为不登大雅之堂的东西，用来指那些琐屑的言谈、无关政教的小道理。

东汉班固据《七略》撰《汉书·艺文志》，把小说家列于诸子略十家的最后。这是小说见于史家著录的开始。诸子略共 4324 篇，小说占 1380 篇，是篇数最多的一家。班固《汉书·艺文志》说：“小说家者流，盖出于稗官。街谈巷语，道听途说者之所造也。孔子曰：‘虽小道必有可观焉，致远恐泥，是以君子弗为也。’然亦弗灭也。闾里小知者之所及，亦使缀而不忘。如或一言可采，此亦刍蕘狂夫之议也。”对小说作了权威性的解释和评价。他认为小说本是街谈巷语，由小说家采集记录，成为一家之言，虽是小道，但尚有可取之处。这段文字从另一角度明确肯定了小说来源于民间，根植于生活。

既然小说根植于生活，对于小说的起源，我们可以从哪几个方面探讨呢？

由对“小说”一词的解释，我们了解到小说的本来含义，是琐屑浅薄的言论与小道理之意。小说的创作也只是为了吸引市民而讲出来的故事而已。也可以说，小说是传达思想和表达感情的另一种形式。

首先，我们来看看神话传说。神话是人类最早的幻想性口头散文作品，是人类童年时期的产物，是文学的先河。神话是在远古时代生产力水平低下的情况下，人们为争取生存、提高生产能力而产生的认识自然、想要支配自然的基础上产生的。

人类最早的故事往往是从神话传说开始的。尽管古代文献对神话传说的记载十分简略，我们仍然可以从中看到故事情节和人物性格这两种重要的小说因素。后来的志怪小说、传奇小说以及《西游记》、《封神演义》等长篇小说都与神话传说有明显的继承关系。后世小说吸收神话传说中的素材加以演化，这种情况也相当普遍。

神话传说原先在口头流传，有的被采入正史，逐渐凝固；有的继续在民间流传并不断丰富发展，分化出一些新的神和英雄，增添新的故事情节。这些故事在人们口头上传说，被记录下来，就成为了具有浓厚小说意味的逸史。

从神话传说到小说的这根链条中，逸史是关键的一环，甚至不妨说逸史是中国小说直接的源头。逸史中有许多最接近小说的或可被视为早期小说的故事，其中《穆天子传》和《燕丹子》已经具备了作为小说这一体裁的要素。前者对周穆王周游天下之事多有细节描写，其中刻画的西王母与《山海经》中对西王母的叙述，减少了神性增加了人性。后者写燕太子丹派荆轲刺杀秦王，与《战国策》和《史记》相比，不仅增加了细节描写而且重点突出了燕丹这个复仇者的形象。明代胡应麟称《燕丹子》为“古今小说杂传之祖”

(《四部正讹》), 很有见地。

其次是寓言故事。寓言早在我国春秋战国时代就已经盛行, 是民间的口头创作。在先秦诸子百家的著作中, 经常采用寓言阐明道理, 保存了许多当时流行的优秀寓言, 如:《亡铁》、《攘鸡》、《揠苗助长》、《自相矛盾》、《郑人买履》、《守株待兔》、《刻舟求剑》、《画蛇添足》等, 其中《庄子》与《韩非子》收录最多。在这些寓言故事中有不少性格鲜明的人物出现, 或者对一种事物进行细致的描写刻画, 已经带有小说的意味。而且《韩非子》中的《内储说》、《外储说》、《说林》, 明白地用“说”来标目, 也透露出两者之间的关系。显然, 寓言故事可以看作小说的源头之一。

第三是史传。史传文学是以历史事件为题材, 重在描写历史人物形象的文学作品。《左传》、《战国策》、《史记》、《三国志》中都有重点描写人物性格、叙述故事情节的文章, 或为小说提供了素材, 或为小说积累叙事的经验。唐代传奇小说多取人物传记的形式,《三国演义》径直标明是史传的演义, 都证明了史传是小说的一个源头。在传统的目录学著作中, 有些书可以归入子部小说家类, 也可以归入史部杂传类, 这两类缺少严格的区别, 也从一个侧面说明史传与小说之间的广泛交集。

◆ 小说的发展

我国古代小说源远流长, 孕育于先秦时期的远古神话。从上古到先秦两汉, 是我国古代小说的酝酿和萌生时期。主要是先秦的“神话”、“寓言”, 如《精卫填海》、《夸父逐日》、《女娲补天》等。

小说初具规模是在魏晋南北朝时代, 其标志是小说由写事为主转向写人及对其性格特征刻画为主, 从而确定了人在小说中的主体地位。主要有志怪和志人两类, 前者以写神灵鬼怪及其妖异怪诞之

事为主，代表作是晋代干宝的《搜神记》；后者以记载人物的琐闻逸事为主，代表作是南朝刘义庆的《世说新语》。

经历了汉魏六朝杂史、志怪志人小说成长后的唐代是小说创作的成熟期，标志是唐代传奇的出现与繁荣。唐传奇的内容丰富、题材多样、人物刻画鲜明、故事完整、文笔生动，这些是六朝小说无可比拟的。在这一时期还涌现出一系列优秀的传奇小说家及其代表作，如陈鸿的《长恨歌传》、沈既济的《枕中记》、李公佐的《南柯太守传》、李朝威的《柳毅传》、白行简的《李娃传》、蒋防的《霍小玉传》、元稹的《莺莺传》、杜光庭的《虬髯客传》等。内容以言情为主，搜奇记逸，文字婉转华艳，代表着早期文言小说艺术的最高成就。

宋代出现的话本小说，是民间说书人讲史或演说的底本，直接取材于现实生活，表达市民心声。话本的出现是小说史上一大变迁，它对中国古代小说的发展产生了极为深远的影响，代表作有《三国志平话》、《碾玉观音》、《快嘴李翠莲记》、《错斩崔宁》等，也是脍炙人口的佳作。

明代掀起了文人模仿话本风格而改编创作“拟话本”的高潮，“三言”、“二拍”、“一型”为其代表，是古代白话小说创作的第一个高峰。“三言”即由冯梦龙选编加工而成的三部短篇小说集——《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》，融入现实主义精神，并且采用白话短篇的形式，继承和革新了民间文学，直接推动了拟话本的繁荣，其中《杜十娘怒沉百宝箱》最具代表性；“二拍”即凌蒙初的《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》，它比“三言”更注意求奇求巧，并且强调自身的创作主体意识；“一型”即陆人龙的《型世言》，它不再是改编作品，而是变为了独创，开始重视小说的议论和教化

作用。

我国古代小说在明清章回体白话长篇小说和文言短篇小说的全面丰收与总结中达到高峰。白话长篇小说主要包括元末明初罗贯中的《三国演义》，是第一部白话长篇历史小说，是章回小说的开山之作；施耐庵的《水浒传》，是第一部以农民起义为题材的白话长篇小说，开小说英雄传奇之先河；明代兰陵笑笑生的《金瓶梅》，打开文人独立创作白话小说的先河，促进了世情小说的成熟与繁荣；吴承恩的《西游记》，是第一部长篇神魔小说，是浪漫主义白话长篇小说的杰出代表；清代吴敬梓的《儒林外史》，是中国讽刺文学的集大成之作；曹雪芹的《红楼梦》，是中国人情小说的集大成者，是古代白话小说的高峰与总结，代表着白话小说的最高成就；清代蒲松龄的《聊斋志异》是一部文言短篇小说集，代表着文言小说的最高成就，将我国古代文言小说推向了一个高峰。

第二节 小说的分类

小说体系异常庞大，由于出发点和角度的不同，小说的类别也有所不同。

◆ 按篇幅分类

在现代小说批评和小说理论中，这是最流行和最基本的分类，可分为长篇、中篇、短篇、微型小说四类。

长篇小说

字数在八万字以上的小说被划归为长篇小说。此类小说篇幅长、容量大、情节复杂、人物众多，适于表现广阔的社会生活和人物的成长历程，并能反映某一时代的重大事件和历史面貌。在篇章结构

上，一般根据故事情节的发展，分成许多章、节；篇幅特别长的，还可以分为若干卷或部、集等。

中篇小说

平均字数二至八万字的小说，一般认为是中篇小说。这类小说篇幅和容量介于长篇小说和短篇小说之间，通常只是截取主人公一个时期或某一段生活的典型事件塑造形象，反映社会生活的某个方面，故事情节完整，线索比较单一，矛盾斗争不如长篇小说复杂，人物较少。

短篇小说

平均篇幅在二万字左右或二万字以下的小说被划归为短篇小说。这类小说表现为篇幅短小、情节简洁、人物集中。它往往选取和描绘富有典型意义的生活片断，着力刻画主要人物的性格特征，反映生活的某一侧面，使读者“借一斑略知全豹”。

微型小说

微型小说又名小小说、超短篇小说、一分钟小说。过去把它作为短篇小说的一个品种而存在，在后来的发展中逐渐成为了一种独立的文学样式，其性质被界定为“介于边缘短篇小说和散文之间的一种边缘性的现代新兴文学体裁”。一般认为小小说的篇幅在两千字以下，其题材常常是生活经验的某一个片段。

按写作人称分类

第一人称

用第一人称的形式写成的小说，是一种直接表达的方式，不论作者是否真的是作品中的人物，所叙述的故事都像是作者亲身经历或者是亲眼看到、亲耳听到的事情。

第二人称

用第二人称“你”的形式写成的小说。

第三人称

用第三人称的形式写成的小说。

书信体小说

用书信的形式写成的小说，即以书信形式为基本表达途径和结构格局的小说。

日记体小说

以日记形式作为基本结构写成的小说，在叙述方式上多采用第一人称，以日记主人公所见、所闻、所感的方式叙述事件、展开情节、刻画人物。

按流派分类

古典主义小说

按照古典主义的创作原则和方法创作的小说作品。

古典主义推崇理性，强调明晰、对称、节制、优雅，追求艺术形式的完美与和谐。

古典主义文学在创作方法上运用现实主义手法，深刻细致地刻画人物。

现实主义小说

按照现实主义的创作原则和方法创作的小说作品。

它由人物、情节、环境、语言构成，深入细致地刻画人物性格，使人物性格既具有鲜明的主体性又具有丰富性，真实地表现人物命运的发展轨迹。

现实主义小说的故事情节完整，包括：序幕——发生——发展

——高潮——结局——尾声。

浪漫主义小说

按照浪漫主义的创作原则和方法而创作出的小说作品。

浪漫主义在本质上是理想主义，它的基本特征就在于从客观现实所抽出的意义上，加上依据假想的逻辑加以推测、所愿望的、可能的东西，并以此使形象更为丰满。

浪漫主义小说在人物形象塑造上，要求通过理想的生活画面刻画理想世界中的理想人物；在艺术表达方法上，往往采取幻想、想象等形式，构成离奇的情节，使作品具有强烈的抒情性质和浓重的神话色彩。

形式主义小说

按照形式主义的创作原则和方法而创作出的小说作品。

形式主义小说片面地注重形式与技巧，而不强调题材。

形式主义的主要特征是脱离现实生活，作品的内容空虚，表现形式怪诞、离奇。它强调审美活动的独立性和艺术形式的绝对化，认为不是内容决定形式，而是形式决定内容，否定内容的意义，割裂形式与内容、艺术与现实的联系。

表现主义小说

按照表现主义的创作原则和方法而创作出的小说作品。

表现主义小说具有浓郁深厚的象征意蕴，表现抽象化倾向，通过主观幻觉、梦境和错觉，以及扭曲变形等手法来表现生活。

存在主义小说

按照存在主义的创作原则和方法而创作出的小说作品。

存在主义小说把自我意识看作存在的核心，将自我与外部世界

置于敌对状态；在艺术上否定传统小说的写法，要求只将生活中的存在原本的表达，自由的处理时间和空间，多为跳跃的不连贯的画面。

黑色幽默

一种哭笑不得的幽默，悲剧内容和喜剧形式交织混杂，表现出世界的荒诞、社会对人的异化、理性原则破灭后的惶惑、自我挣扎的徒劳。

“黑色幽默”的小说家突出描写人物周围世界的荒谬和社会对个人的压迫，以一种无可奈何的嘲讽态度表现环境和个人（即“自我”）之间的不协调，并把这种不协调的现象放大、扭曲，使其显得更加荒诞不经，滑稽可笑，同时又令人感到沉重和苦闷。

“黑色幽默”的作品往往塑造一些乖僻的“反英雄”人物，借他们的可笑言行影射社会现实，表达作家对社会问题的观点。

新小说派

把人作为世界的中心，一切从人出发，使事物从属于人，由人赋予事物意义，使客观世界的一切都带上人的主观感情的色彩。

新小说派反对传统的小说创作方法，主张作者退出小说，摆脱作家的道德观念和思想感情，打破传统小说对时空结构和叙述顺序的限制，采用意识流、虚实交错、时空颠倒等手法，对物的世界进行纯客观的描绘。

魔幻现实主义小说

把现实与幻景融为一体而创作出的小说作品。

魔幻现实主义小说作家，执意于把现实投放到虚幻的环境和气氛中，以客观、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。

◆ 按题材分类

根据小说作品内容和塑造形象的主要途径，主要分为武侠小说、推理小说、历史小说、言情小说、科幻小说、奇幻小说、游戏小说、玄幻小说、探险小说、恐怖小说、冶艳小说、讽刺小说、神怪小说、架空历史小说等。

还有一些其他分类方法，比如按载体分类，分为平面小说和电子小说；按年代分类，分为古代小说、现代小说和后现代小说；按进程分类，分为连载小说和全本小说。

