

ZHONG GUO

中国

古代小说艺术教程

ZHONGGUO GUDAI XIAOSHUO YISHU JIAOCHENG

• 张稔穰 著 • 山东教育出版社 •

ZHONG GUO

中国

古代小说艺术教程

ZHONGGUO GUDAI XIAOSHUO YISHU JIAOCHENG

• 张稔穰 著 • 山东教育出版社 •

中国古代小说艺术教程

张稔穰 著

出版发行：山东教育出版社

地 址：济南市纬一路 321 号

出版日期：1991 年 4 月第 1 版

1998 年 10 月第 2 次印刷

印 数：1120—4120

用纸规格：850 毫米 × 1168 毫米 32 开

19.625 印张 4 插页 430 千字

制版印刷：山东新华印刷厂

书 号：ISBN7—5328—1094—1/G·924

定 价：21.50 元

前 言

在我国灿若云锦的古代文学遗产中，各种形式的小说作品是重要的一项。它的历史虽不如诗歌悠穹久远，但也几乎纵贯了封建社会的各个朝代；它虽然被赋予一个具有明显贬义的名称，长时期不能在文学殿堂里同诗文并立比肩，但它内在的生机毕竟按抑不住，到了明清时代，终于群峰耸峙，青透天下，成为这两个朝代文学成就的主要标志。从始有小说专书出现的魏晋到清朝末年，其间产生的小说作品真可谓浩如烟海。就通俗小说而言，孙楷第《中国通俗小说书目》列有 800 余种；近年来江苏省社会科学院文学研究所统计，已发现的通俗小说为 1157 部。文言小说的数量更为可观，北京大学出版社出版的袁行霈、侯忠义所编《中国文言小说书目》就有 434 页之多。从曹丕、干宝，到蒲松龄、曹雪芹，著名的小说作家也如群星熠熠，数不胜数。

任何一个国家和民族的文学，都不可能字字珠玑、篇篇瑰宝，都是由粗到精，玉石杂陈的。我国古代小说，历史如此久远，作品如此浩瀚，作者如此众多，自然也会良莠不齐。但剔罗爬抉，剪芜取精，足以彪炳文学史册的佳构亦为数不少。犹如身入广阔的山林，会遇到荆莽荒榛，枯枝朽叶，但也时时会看到葱茏的佳木，耀眼的红花。五四运动以后，翻译成汉文的欧洲近代小说越来越多，我国小说创作也出现了崭新的面貌。有

的学者便以欧洲小说和五四以后的新小说作为小说的标本，论定“五四以前，中国没有小说。”近几年来，也有人认为中国古代除《红楼梦》外，只有长长短短的故事，没有小说作品。这是一种民族虚无主义的观点，也是一种无视文学体裁动态变化的形而上学观点。

众所周知，任何文学体裁都是处在不断的发展变化之中的。早在南北朝时期，刘勰就阐明了这一道理：“时运交移，质文代变”，“文变染乎世情，兴废系乎时序。”（《文心雕龙·时序》）同其他文体一样，小说也在不断地发展变化。唐代传奇不同于六朝小说，宋元话本又不同于唐代传奇，《红楼梦》不同于《三国演义》，五四以后的小说不同于古代小说。可以肯定地说，一百年以后的小说也会同今天的小说有着不同的面貌。如果将小说发展长河中的某一顷刻凝固下来，以这一顷刻的小说创作作为判断的准绳，则一百年后的论者也会认定我们今天的小说不是小说。这就会导致“史无小说，小说无史”的荒唐结论。因此，我们判定中国文学史上有无小说作品，不能以今天的小说和欧洲小说作为模式，而必须找到一个能够反映举世公认的小说作品基本特征的标准。美国学者福尔沃克·迈·伊茨说：“小说是具有一定长度的用散文写成的虚构的文学作品，大概我们再也无法给一个比这更确切的定义了。”（《中国小说》，刘世生译）法国批评家阿比尔·谢括利也给小说下过类似的定义：“小说是用散文写成的具有某种长度的虚构故事。”（转引自爱·摩·福斯特《小说面面观》）在诸多小说定义中，这两个基本一致的定义是最为朴实也是比较肯切的。本书就以此作为认定小说作品的标准。如果以这一标准审查中国古代文学作品，则不但有大量的小说，而且许多作品是值得我们自豪的。

中国古代小说不仅为我国历代读者所肯定，所喜爱，而且早就引起全世界的瞩目。十八世纪六十年代，我国一些小说作品就被翻译、介绍到欧洲，并受到西方有识之士的高度赞赏。1766年，德国莱比锡就出版了摩尔从英文转译的小说《好速传》，其英文译本当会问世更早。1826年，法国巴黎出版了《玉娇梨》的法文译本，后又翻译出版了《平山冷燕》。欧洲各国许多杰出的作家，如法国的伏尔泰，德国的席勒、歌德，英国的艾迪生，都是中国小说的热情的读者。席勒曾在一封信里说：“对于一个作家而言，……埋头于风行一时的中国小说，可以说是一种恰当的消遣。”歌德从1781年读《今古奇观》起，至1827年，共读完了《玉娇梨》、《花笺记》、《好速传》等中国作品，并对《好速传》赞不绝口。他评论这部作品说：“中国人在思想、行为和情感方面几乎和我们一样，……只是在他们那里一切都比我们这里更明朗，更纯洁，也更合乎道德。”当问到《好速传》是不是中国最好的作品时，他说：“绝对不是，中国人有成千上万这类作品，而且在我们的远祖还生活在野森林的时代就有这类作品了。”（《歌德谈话录》1827年1月31日）确如歌德所说，《好速传》以及《玉娇梨》、《平山冷燕》，在它们产生的明清之际并不是第一流的作品。上世纪末，《聊斋志异》的外文译本流布海外，反响更为强烈。1908年，剑桥大学教授、英人翟理斯在英译本《聊斋志异选》的序言中说：“《聊斋志异》文字极为简炼，毫不矫柔造作；结构严密，这种手法只能出于像他这样的艺术大师之手，别人是无此才能的。此外，蒲松龄的作品发展并丰富了中国的讽喻文学，在西方只有卡莱尔的风格可与蒲氏相比”，“每一个有欣赏能力的读者一定会被这种无可比拟的文笔深深吸引住，这种文笔甚至于把最坏的东西也能描

绘得优美动人，引人入胜。”（顾希春等《〈聊斋志异〉外文译本序言选译》）

我国古代几部著名的长篇小说，更得到国外学者的热情赞誉。纽约大学中文系教授莫斯·罗伯在他所译《三国：中国的壮丽戏剧》的“导言”中说：“如果说莎士比亚是把英国的编年史编成了戏剧，那么，罗贯中则是把流传于中国几个世纪之久的许多故事组织成了一部高超的、包罗万象的演义小说。”日本学者吉川英治在他的译本《三国志》之“序言”中写道：“《三国演义》结构之宏伟与人物活动地域舞台之广大，世界古典小说均无与伦比。其登场人物数以千计。其描写笔调或华丽豪壮，或哀婉凄切，或悲愤慷慨，或幽默夸张，读来令人趣味横生，不禁拍案三叹！”日本的中国文学史专家盐谷温在《中国文学概论讲话》一书中说：《水浒传》“结构的雄大，文字的刚健，人物描写的精细，不独为中国小说之冠冕，且足以雄飞于世界的文坛。”越南翻译家罗辰在他的越译本《水浒传》之“序言”中讲道：“《水浒》就像一颗珍珠，它不但是中国人民的自豪而且也是整个亚洲人民的骄傲。”《西游记》的全译本在美国出版后，《纽约时报》“书评副刊”曾为此发表哥伦比亚大学《西游记》研究专家C·T·夏的文章，认为英语文学将“通过这部头等重要的外国名著获取营养，从而得到永久的丰富”。巴黎大学比较文学教授艾提昂伯勒则说，如果没有读过《西游记》，就像没有读过托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的作品，“有哪个欧洲人胆敢妄谈世界的小说呢？”《金瓶梅》、《儒林外史》、《红楼梦》等写实小说同样享誉海外，美国学者海陶玮在其所著《中国文学在世界文学中的地位》一文中认为：“中国的《金瓶梅》与《红楼梦》二书，描写范围之广，情节之复杂，人物刻画之细致入微，

均可与西方最伟大的小说相媲美。……中国小说在质的方面，凭着上述两部名著，足可以同欧洲小说并驾齐驱，争一日之短长。”亨利·韦尔斯在《论〈儒林外史〉》一文中将《儒林外史》与外国文学名著进行比较研究后得出这样的结论：“《儒林外史》是一部极为出色的著作，……其风格活泼生动，刻画中国文人阶层广泛众生相，实无出其右者。全书充满浓郁之人情味，足堪跻身世界文学史杰作之林，它可与意大利薄伽丘、西班牙塞万提斯、法国巴尔扎克或英国狄更斯等人作品相抗衡。”当代法国评论家、《世界报》记者阿兰·博斯凯曾在《文学杂志》上发表《中国文学的丰碑》一文，说“才华横溢的曹雪芹在创作《红楼梦》期间大大地发展了文学表现力，在这部名著里，千波万浪，跌宕起伏，迂回曲折，因而《红楼梦》当推为独创之首。”“《红楼梦》作者本身的曲折经历和遭遇会使人联想起《唐·吉珂德》的作者，西班牙的塞万提斯，其激越的创新又似欧仁·苏，在他的笔底下洋溢着大仲马式的曲折生动的披肩和佩剑的芬芳。文笔是那样精细工巧，而又热情奔放。……愿这位杰出作家永远留在我们的记忆之中。”（本段引文多数采自王丽娜“中国古代小说在国外”等有关资料）

上述种种，不过是国外学者研究中国古代小说的大量论著中的片言只语而已。但仅据此，即可看出中国古代小说不但是我国文学遗产中的奇珍，也是世界人民宝贵的精神财富。

福尔沃克·迈·伊茨说：“在所有的文学作品中，小说最关心以经验为根据的现实情况，因而它与民族的社会历史最为紧密相联。”（《中国小说》）中国古代小说可以说是中华民族、中国社会的形象化的历史。在那里，我们可以看到兔起鹘落的战争风云，历代王朝的兴衰更替，劳动人民的反抗斗争，除暴安

良的侠行义举，也可以看到青年男女的缠绵爱情，琐屑平凡的市井生活……。打开古代小说，犹如通过神秘的时间隧道进入了古人世界，目睹了古人的身影，身历了古人的生活，无疑可以增强对我国历史的感性体验，加深对历史和现实的理解。

苏珊·朗格说：“一切艺术都是创造出来的表现人类情感的知觉形式。”（《艺术问题》）古代小说也是表现我国人民情感、愿望的形象化的历史。在那里，可以看到对人生彼岸的奇思遐想，对现实生活的执著爱恋，对圣君贤相的跂盼，对公道正义的渴求，对高尚品德的热情赞颂，对奸佞小人的疾恨愤慨，对真挚爱情的神往，对封建礼教的反叛……。阅读中国古代小说，可以真切感受古代人民的心灵世界，道德情操，有助于了解我国民族性格赖以形成的历史积淀，在此基础上铸造今天蹈厉奋发的民族之魂。

列宁指出：“无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识发展的必然结果。”（《青年团的任务》，《列宁选集》第四卷）斯大林说：“内容是无产阶级的，形式是民族的，——这就是社会主义所要达到的全人类的文化。无产阶级文化并不取消民族文化，而是赋予它内容。”（《论东方民族大学的政治任务》，《斯大林全集》第七卷）列宁、斯大林的论述，至今并没有丧失其真理性光辉。中国古代小说，具有鲜明的民族特点，积累了丰富的艺术经验。许多作品中栩栩如生的人物形象，曲折跌宕的故事情节，妙语连珠的生动语言，是古代作家和古代人民智慧的结晶。我们要繁荣今天的小说创作，不仅要借鉴外国成功经验，还应继承发扬我国小说的优良传统。研读中国古代小说，可以竖起一架攀登新的民族文化高峰的阶梯，可以受到无穷的艺术启迪。

中国古代小说是一座琳琅满目的艺术宝库，采之弥丰，探之弥深。中外学者已从各个角度进行了研究，写出了无数的论文和专著。本书只从艺术的角度，向喜爱中国古代小说的读者作一些综合的然而也是粗浅的介绍。本书分为三编，上编是“中国古代小说的艺术发展”，分别介绍中国古代小说的起源，文言小说、白话短篇小说和长篇小说的艺术发展轨迹。为方便一般读者，在介绍每一种小说体裁的艺术发展时，都将简略介绍有关该种体裁的小说史常识。中编为“中国古代文化与中国古代小说”，分别介绍史传文学、儒家思想、佛教道教、说话艺术、古典诗词对古代小说艺术的影响。下编为“中国古代小说的艺术技巧”，分别介绍古代小说在形象塑造、情节结构和语言运用等方面的艺术发展脉络和具体经验。上述内容，当然没有涉及到中国古代小说艺术的全部问题，但尝鼎一脔，窥豹一斑，亦可想见对象的整体风貌。

现在，就让我们以本书作者为向导，进入中国古代小说的艺术丛林，披荒榛，寻佳木，含英咀华、挹芳揽胜吧。

目 录

前 言

上编 中国古代小说的艺术发展

第一章 中国古代小说的起源…………… (3)

一、关于小说起源的主要学说…………… (3)

二、小说起源歧说并出的原因…………… (6)

三、对有关概念的厘定…………… (9)

四、对古代小说起源的初步考察…………… (10)

第二章 文言小说发展的三级阶梯…………… (16)

第一节 文言小说发轫之始的

魏晋南北朝小说…………… (16)

一、魏晋南北朝小说创作概况…………… (16)

二、超前的艺术精神 (一):

在志人小说中的表现…………… (19)

三、超前的艺术精神 (二):

在志怪小说中的表现…………… (25)

四、蒙昧的小说观念,原始的小说形式…………… (31)

第二节 标志着文言小说基本成熟的

唐代传奇小说…………… (35)

一、唐传奇的文学渊源和发展概况	(35)
二、构成内涵：从一维到二维	(41)
三、艺术方法：从忠实采录到自觉虚构	(48)
四、艺术面貌的发展变化（一）：情节特色和 结构体制	(52)
五、艺术面貌的发展变化（二）： 成功的形象塑造	(56)
六、艺术面貌的发展变化（三）： 精巧的艺术构思	(59)
· 第三节 文言小说发展的高峰—— 《聊斋志异》	(63)
一、宋元明清文言小说发展概述	(63)
二、《聊斋志异》对文言小说 艺术功能的拓展	(66)
三、《聊斋志异》中人性、物性复合统一的 花妖狐魅艺术形象的塑造	(71)
四、《聊斋志异》情节中的内在逻辑	(77)
第三章 从宋元话本到明清拟话本	(87)
第一节 我国古代早期的白话短篇小说—— 宋元小说话本	(87)
一、说话的渊源和宋元小说话本	(87)
二、宋元话本艺术构思中个体意识的弱化和 群体意识的增强	(91)
三、宋元话本情节中的内在矛盾——市民真性 意识与作者理念的对立、题材客观意义与 作者蒙昧的主观的对立	(95)

四、宋元话本艺术构思的视角和重心·····	(102)
五、宋元话本情节构思的取向——	
将日常生活传奇化·····	(111)
第二节 明清拟话本及其	
代表作“三言”·····	(115)
一、明清拟话本创作概述·····	(115)
二、从张扬社会理性到肯定血肉之躯·····	(121)
三、从追逐奇异故事到重视“情”的表现·····	(127)
四、艺术描写趋向于细密·····	(133)
五、说教倾向的进一步强化·····	(141)
第四章 长篇小说创作概述·····	(147)
第一节 明代长篇小说·····	(147)
一、明代长篇小说繁荣的原因及其发展·····	(147)
二、《三国演义》及其他历史演义小说·····	(151)
三、《水浒传》和其他英雄传奇小说·····	(154)
四、《西游记》和其他神魔小说·····	(157)
五、《金瓶梅》和才子佳人小说·····	(159)
第二节 清代长篇小说·····	(162)
一、清代长篇小说的特点及发展·····	(162)
二、《红楼梦》及其他世情小说·····	(165)
三、《儒林外史》及其他讽刺小说·····	(169)
四、历史演义和英雄传奇·····	(172)
五、侠义公案小说·····	(176)
六、其他长篇小说·····	(178)
第五章 长篇小说的艺术发展·····	(181)

第一节 创作思维定势：从远距离寄托到	
近距离观照	(183)
一、从《金瓶梅》开始的创作	
思维定势的逆转	(183)
二、从历史出发是为了实现远距离寄托	(187)
三、《三国》、《水浒》、《西游记》——	
远距离寄托的载体	(192)
四、明中叶社会和创作思维定势的转变	(200)
五、长篇小说创作思维定势	
转变的历史意义	(204)
第二节 创作方法：从理想主义	
到写实主义	(206)
一、远距离寄托与创作方法	(206)
二、理想主义在《三国演义》	
中的主要表现	(208)
三、理想主义在《水浒传》、《西游记》中的	
发展及其内在矛盾	(217)
四、从《金瓶梅》开始的写实主义	
及其历史发展	(221)
第三节 典型孕育方式和艺术形象	
审美特点的发展变化	(226)
一、两种不同的典型孕育方式：	
理念孕育和生活孕育	(226)
二、艺术形象审美特点的发展变化（一）：	
从超常性到平凡性	(228)
三、艺术形象审美特点的发展变化（二）：	

从凝固性到流动性·····	(235)
四、艺术形象审美特点的发展变化(三):	
从单色素到多色素·····	(249)
中编 中国古代文化与中国古代小说	
第六章 史传文学与古代小说·····	(279)
一、史传影响产生的原因·····	(279)
二、史传影响的主要表现·····	(285)
三、古代小说中史传文学的印记·····	(287)
四、史传文学对古代小说发展的限制·····	(393)
第七章 儒家思想与古代小说·····	(299)
一、儒家伦理道德与古代小说的形象内涵·····	(299)
二、儒家伦理道德对古代小说的消极影响·····	(306)
三、儒家伦理道德对古代小说的积极影响·····	(312)
四、教化至上与古代小说·····	(319)
第八章 佛教、道教与古代小说 ·····	(329)
一、佛、道影响与古代小说的思想结构·····	(330)
二、佛、道影响与古代小说的形象构成·····	(338)
三、佛、道影响与古代小说的表现手段·····	(348)
第九章 话本、诗歌与古代小说 ·····	(354)
一、宋元话本与白话小说的故事传统·····	(354)
二、宋元话本与白话小说的叙述形态·····	(360)
三、古代小说中诗与小说的“搏斗”·····	(369)
四、古代小说中诗与小说的溶合·····	(374)

下编 中国古代小说的艺术技巧

第十章 中国古代小说形象塑造的艺术 (389)

第一节 古代小说的形象形态

及历史发展 (390)

一、两种形象形态及其发展轨迹 (390)

二、两类艺术形象是人类自我认识的

不同阶段的产物 (395)

第二节 古代小说形象塑造的途径、

依据和方法 (398)

一、古代小说形象塑造的基本途径——将人物

置于矛盾冲突之中 (398)

二、古代小说形象塑造的出发点和依据——“于

一个人心中，讨出一个人的情理” (408)

三、古代小说形象塑造的主要艺术方法

——白描 (414)

第三节 古代小说形象塑造的具体技巧 (421)

一、先声夺人与画家三染——

人物出场艺术 (421)

二、写形写意，以形传神——

肖像描写艺术 (430)

三、“一样人，便还他一样说话”——

人物语言的个性化 (438)

四、“写鲁达阔绰，打人亦打得阔绰”

——人物的行为、动作描写 (449)

五、人物心理描写·····	(456)
第四节 古代小说形象塑造中的辩证思维·····	(463)
一、对比与映衬·····	(463)
二、实写与虚写·····	(472)
三、景物与人物·····	(479)
第十一章 中国古代小说的情节结构艺术·····	(487)
第一节 古代小说情节艺术的演进轨迹·····	(488)
一、情节负荷：单纯故事、命运故事、 性格历史·····	(488)
二、审美情趣：怪异之奇、庸常之奇、 无奇之奇·····	(492)
三、因果关系：偶然因、宿命因、 情感性格因·····	(498)
第二节 古代小说情节结构的基本形态·····	(504)
一、单线纵贯·····	(504)
二、单线组合·····	(508)
三、多线交叉，网状平展·····	(513)
第三节 古代小说情节结构 技巧举例（一）·····	(518)
一、偷笔、脱卸·····	(518)
二、“鸾胶续弦”·····	(521)
三、重作轻抹·····	(526)
四、伏应·····	(529)
第四节 古代小说情节结构 技巧举例（二）·····	(533)