

小說賞析

楊昌年著

牧童文史叢書28

小說賞析

楊昌年 著

牧童文史叢書28

牧童出版社

APPRECIATION OF FICTION

BY YING CHANG LARN

COPYRIGHT © 1979.

COWBOY PUBLISHING CO., LTD.

TAIWAN

R. O. C.

小說賞析

牧童文史叢書 28

著者：楊 昌 年
出版者：牧童出版社
社址：臺北市民權東路473號7樓之一
連絡處：臺北市温州街12巷2之3號
電話：(02) 3915644
郵政劃撥臺北第18705號
登記證：局版臺業字第0677號
發行人：姜 紫 燕
每冊定價：精裝本 240 元
 平裝本 200 元
初版：中華民國68年9月29日

P2000979 ▲版權所有·不准翻印▲ S2000

小 說 賞 林

楊昌年

1930年生

湖南人

國立台灣師範大學文學士

曾任教師大附中、政治大學、靜宜學院、中興大學。
現任師大國文系教授、文化學院中文系兼任教授。

著作

新詩研究

近代小說研究

仲長統

(中國歷代思想家卷14)

新詩品賞

現代文學導讀

(國學導讀叢編下卷)

明天 (散文集)

自序

從五十九學年度在興大中文系開授文學課程起，一直就有三項意願醞釀着希望達成。

第一是確認新文學理論的價值：理論的作用決不是束縛創作，而正是配合創作，求作更完善、更有價值的表現。兩者的關係實是互爲表裏，相輔相成的一體之兩面。創作必需依恃理論，根據原理方法，才能有正確精采的發表；理論也必需根據創作，不斷充實改進，才能進步完善。基於此，理論的整理提供，以明晰的系統介紹給學者，將可促成新文學正常迅速的開展，這是一件極具意義、當行而應亟行的工作。

第二：閉關自守的舊時代既已過去；新時代的文學，行將在承繼我國族傳統，鎔合中西精華，兩大原則之下建立發展。盲目的崇洋鶩新決不可行；同樣的，盲目的排外，否定西洋文學的價值也是決不可行。就現代文學發展言：擷取新知以謀改進，既已是衆所週知必行的原則，則對域外文學精華的分析介評，學者所需、是該要從速提供的了。

第三：中國文學止於清末，新文學發展史，從五四到現在還是一片空白。年青的一代，對此

茫然。因此，當在接受新文學時，難免會有脫節、陌生之感；甚至會誤認中國的新文學是舶來品。殊不知現代文學的發展，正是淵源於我固有的傳統，由原有的文學融合新知，醞釀改變，逐漸成長為枝葉繁茂的。這一段資料的空白，導致學者認知與信念的不足，缺失影響，不謂不大。新文學發展史，是不能介紹，而是此時此地，有所不便。近年來漸漸地已多有報刊書籍談到這些。開放這些資料的原因：首先是我自由中國的民主精神，祇要不是爲人作俚狗，別有居心的渲染，以文學立場談已往文學發展的軌跡，是可行的。其次：三十年代的新文學成就固然不錯，但現代復興時期的新文學發展，具備的成績已有過之而無不及。以我們現在的成績來回顧，在比較中可以看出進步的燦耀，不但沒有慚慙，而信心更將在回顧比較中加強。再者：大陸作家中，甘心作俚狗工具的祇是極少數，大多數的因依戀家園而陷身於暴政，勉強苟活之下，遭受到批評、強迫學習、勞改、被鬥爭、清算，許多人都已慘死，自殺了。竹幕關閉二十餘年、沒有寫作自由，哪有創作成績？那些成名的作家們，精采的作品還都是在北伐，抗戰時寫成的自由心聲。如今我們悼念他們的慘死，惋惜他們因箝制而停筆，介紹其人其作，不僅是有補充文學發展空白的作用；更可從中共剝奪人性自由、坐使二十餘年大陸文藝荒蕪，莠草叢生的實況中，看清敵人罪行的一斑。

我希望能將過去部份的作家作品，作一系統的，功過分明的評介。用以稍補新文學發展史料之不足，使學者在清楚認知之後，知道我國的新文學，是承繼，轉變，漸進的，而不是移植，接

受，突變的。相信這一根本的體認，將能有助於現代文學承先啓後的發展。

儘管在文學理論：西洋文學，中國近代文學三方面評介的書籍已有很多，我之所以仍願將拙作公之於世者；是因爲醞釀了多年的意願，系統稍具，欲吐爲快；並且要在教學中去進行研究改進，以研究成績來充實教學，在這種循環的過程中去肯定自己。

拙作「近代小說研究」，六十五年元月由蘭臺書局出版。初版現已無書，今再充實修訂，由牧童出版社出版發行。希望在新文學日益昌盛的現代，能對大學文藝課程，以及廣大社會青年所需稍有貢獻。

六十八年八月於台北

目錄

自序	一
第一章 創作論	一
第一節 總論	一
一、文學論	一
二、小說論	四
第二節 小說創作的程序	一〇
一、定主題	一一
二、選題材	一二
三、設計人物、情節	三二
四、決定體式與手法	三五
五、設計結構	三六
六、其他	三九

第三節 短篇小說結構例析

一、小小說

二、意識流

三、直敘式

四、回溯式

五、錯綜式之一——主從錯綜

六、錯綜式之二——時空錯綜

第二章 小說創作技巧析例

第一節 描寫

一、人物描寫

二、自然描寫

三、事件描寫

第二節 對話

一、對話的特性

二、對話的原則

三、對話作用示例

四一

四一

四六

七一

七六

八五

一〇三

一三五

一三五

一三五

一五八

一六一

一八三

一八三

一八五

一八六

四、對話類例·····	一九四
第三節 敘述·····	二〇二
一、敘事觀點·····	二〇二
二、敘事觀點的變換·····	二二三
第四節 氛圍·····	二二三
一、點與線的分別·····	二二五
二、氛圍的烘托·····	二二六
三、氛圍的點染·····	二二七
四、氛圍點染之原則·····	二三一
五、附例：契訶夫的「苦惱」·····	二三三
第五節 句法與詞彙·····	二四〇
一、王禎和·····	二四〇
二、施叔青·····	二四四
三、七等生·····	二四五
第六節 修辭·····	二四七
一、深密·····	二四七

二、譬喻·····	二四九
三、濃烈·····	二五〇
四、明麗·····	二五三
五、嘲弄·····	二五三
六、幽默·····	二五四
七、象徵·····	二五六
八、烘托·····	二五七
九、懸宕·····	二五八
十、對比·····	二六一
十一、陰森·····	二六三
十二、黯淡·····	二六四
第三章 近代中國作家作品抽樣·····	二六七
第一節 蘇曼殊的文言短篇小說·····	二六七
一、作品介紹：絳紗記·····	二六七
二、評析·····	二八二
第二節 文學研究會作家作品抽樣·····	二八六

一、冰心·····	二八六
二、落華生·····	二九九
三、孫俚工·····	三〇三
第三節 創造社作家作品抽樣·····	三一〇
一、郁達夫·····	三一〇
二、淦女士·····	三二七
第四節 魯迅批判·····	三三五
一、作家評介·····	三三五
二、作品評介·····	三四三
第五節 北伐前後作家作品抽樣·····	四〇一
一、馮文炳·····	四〇一
二、沈從文和「邊城」·····	四〇七
三、老舍和「月牙兒」·····	四三七
四、羅淑·····	四五七
第六節 抗戰時期作家作品抽樣·····	四七三
一、徐訏·····	四七三

二、無名氏·····	四九三
第四章 西洋小說之發展與抽樣·····	五一五
第一節 西洋文學發展·····	五一五
一、西洋文藝思潮之根據·····	五一五
二、西洋文學發展遞嬗·····	五一七
第二節 西洋文學發展流派析介·····	五三三
一、古典主義·····	五三三
二、浪漫主義·····	五三七
三、拉斐爾前派運動·····	五四四
四、寫實主義與自然主義·····	五四七
五、新浪漫主義·····	五五九
六、理想主義、人道主義、心理分析派·····	五六八
七、超現實主義、存在主義·····	五七一
八、其他各派·····	五七六
第三節 西洋中長篇小說抽樣析介·····	五八六
一、托爾斯泰的「戰爭與和平」·····	五八六

二、霍桑的「紅字」	五九八
三、羅曼羅蘭的「約翰·克利斯朵夫」	六〇五
四、卡繆的「異鄉人」	六二六
五、屠格涅夫的「羅亭」	六四〇
六、海明威的「老人與海」	六四九
七、莫泊桑的「脂肪球」	六五七
第四節 西洋短篇小說傑作抽樣析介	六六三
一、莫泊桑的「二漁夫」	六六三
二、契訶夫的「賭」	六七〇
三、契訶夫的「萬卡」	六八〇
四、王爾德的「快樂王子」	六八七
五、莫泊桑的「項鍊」	六九八
六、海明威的「殺人者」	七一—
七、三島由紀夫的「憂國者」	七二七
參考書目	七五一

第一章 創作論

第一節 總論

一、文學論

(一)文學的起源：基于「物不平則鳴」的原則，勞動的調劑與苦悶的發抒自然而生。

1 勞動的調劑：人類不能離開勞動生活，爲求在枯燥的勞動生活中能得調劑，歌唱於是產生。文字產生之後，歌辭有了記載，那便是最早產生的文學——詩歌。可知詩文學的原始意義，即有祛除職業疲勞的效用。其後由於人類社會，發展益形繁複，篇幅短小的詩文學已不能勝任記敘時代表現思想，適應時代進步需要的散文因此產生。散文發展之後，時代繼續進步，人類社會更形繁複，散文的表現也有了技窮之歎，遂漸便有篇幅更長，表現內容更深更大的小說與戲劇產生。

2 苦悶的象徵：厨川白村說：「生命是一連串的追求——滿足——追求……永無休止」。在追求欲望的過程中，獲致進步改善，而追求欲望本身即是人類社會進步的原動力。在追求的過程中，同時產生各種抑壓的力量。抑壓予人以苦悶，處理這些苦悶，人類常藉藝術來發洩，昇華情感。文學是藝術的一種，同是也是象徵苦悶的工具。

(一) 文學的大類：

1 純文學、屬於「情」的文學、如小說，詩歌、戲劇，給予讀者的效應是情感上的振盪，其職責在「感」。

2 雜文學、屬於「知」的文學，如科學、哲學、給予讀者的效應是理智上的思考，其職責在「教」。

(二) 文學流傳的原因

1 反映時代：文學作品，或記敘過去時代的軌迹，使讀者回顧而驚心；或顯示時代將變之方向，給讀者以新鮮的瞻望。一部有價值的文學作品，無論是敘述過去或想像未來，均能激發同情共鳴，予讀者以藝術性的滿足。

2 人類求知的本能：文學作品為思想與理想的總匯，常是一人或多人智慧，情感、經驗的結晶。在複雜繁瑣的現代生活中，我們要求多體驗，多充實，使生命多添姿采，具備價值，常有困限於時空，力不從心之歎，文學作品，最能幫助我們，打破限制，充實知識。

3. 一切藝術中最易接近者：在藝術領域中，較之音樂、美術、舞蹈、雕塑、建築等藝術，文學是最易爲人們接受的一種。

4. 是人生快樂的泉源：文學對於人生，具備多種影響與作用，常能給予讀者以慰藉，以彌補，使讀者在比較之餘獲得平安感或勇氣。又常能指示理想途徑，使讀者能祛除迷惘而有遵循，甚至有時能在激發讀者共鳴之餘，使讀者也產生創作的動力。

(四) 文學作品的素質：

文學決非僅是傳授知識，其目的是在用真、美兼具的文字表現人類的思想與情緒。由於欣賞者思想、性格之不同，欣賞的對象也有不同。就作家言：如淵明的恬淡、李白的雄放、杜甫的沉悵、義山的含蓄，秦觀的淒楚，放翁的豪婉，朱自清的清疏，徐志摩的濃烈，莎士比亞的鍊達，拜倫的奔放，濟慈的婉曲，泰戈爾的深思，王爾德的唯美，愛倫坡的新奇。作家各有所長，讀者也各有所好，主觀存在，難分軒輊。

但是，一流作家創作的一流作品，其能不受時空限制，傳留廣遠長久者，必有其特殊之處，推究優良作品的特殊條件，不外下列三項：

1. 能激動讀者：「真」的條件。

(1) 豐富情感，作品中有作者自己。

(2) 寫真實人性：揚棄單純、窳白，顯露特點。