

小说美学

美学袖珍丛书

陆志平 吴功正 著

54-05

美学袖珍丛书

小说美学

陆志平 吴功正 著

人民出版社

美学袖珍丛书

小 说 美 学

XIAOSHUO MEIXUE

陆志平 吴功正 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

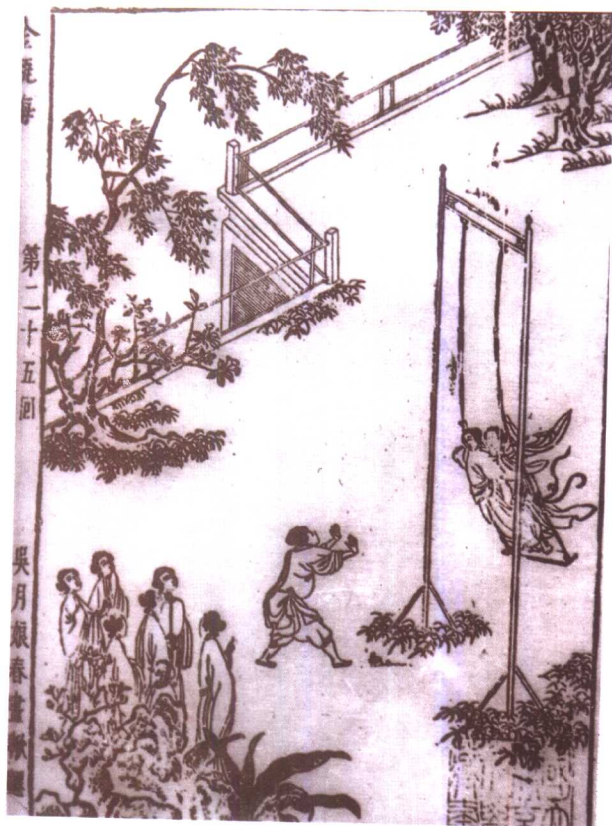
文字六〇三厂印刷

787×960 毫米 32 开本 6 印张 98,000 字

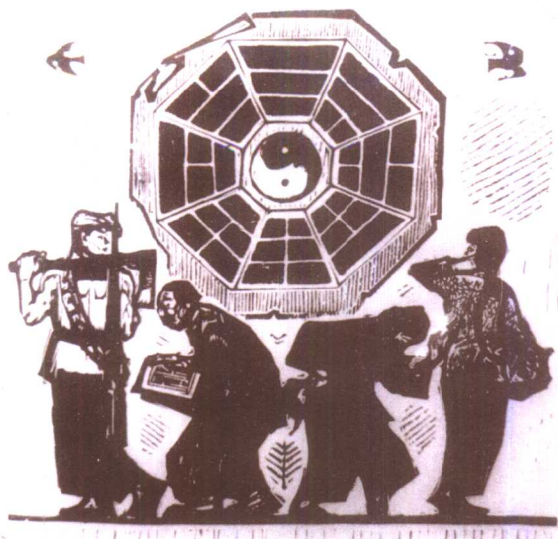
1991 年 10 月第 1 版 1991 年 10 月北京第 1 次印刷

印数 0,001—5,000

ISBN 7-01-000826-4/B·77 定价 2.60 元

《金瓶梅》插图

《小二黑结婚》插图

《骆驼祥子》插图

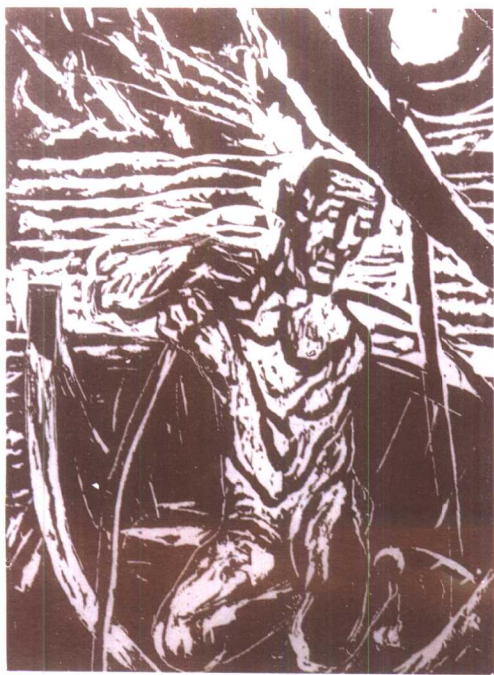
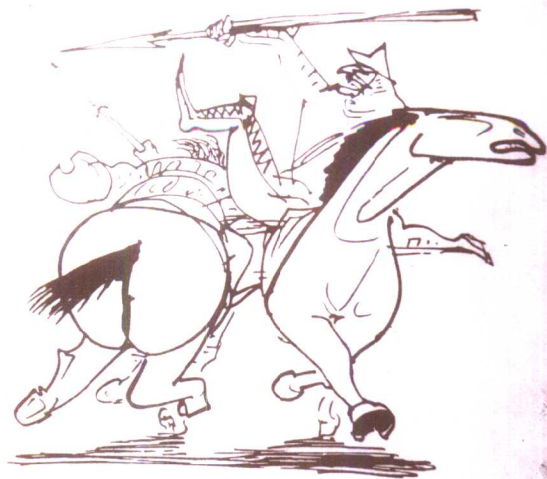
《孔乙己》插图

《阿Q正传》插图

《堂·吉珂德》插图

海明威《老人与海》插图

美学袖珍丛书

前 言

叶 秀 山

这套美学小丛书的实际提出是比较偶然的，记得是在一次旅途中与老友田士章同志谈起而后得到人民出版社的赞同，就做了起来；但这套书的立意却不是偶然的。前几年，美学曾很热了一阵子，除各种专著外，也出了一些丛书，但涉及各艺术部门美学的丛书却没有。而我自己虽是搞哲学的，但总觉得美学是不能离开各具体艺术部门和具体学科的，对美学的兴趣是和对艺术的兴趣不可分的，所以一直感到需要做这方面的工作。这个想法既已得到出版部门的支持，遂使这套丛书的设想变为现实。

书是为读者写的，这套丛书主要是为青年读者写的。也就是说，本丛书并不是专业性很强的专著，每一本部头也不很大，但却一点也不能降低这套书的学术水平。

我们很容易地想到以“深入浅出”四个字来设想对这套书的要求。然而，随着时日的增长，我们都越来越体会到“深入浅出”的难度。只有在相当

“深入”之后，才能真的“浅出”；在“深入”基础上的“浅出”，才是真的“通俗”，而不是“浅薄”和“庸俗”。所以“浅出”的作品，当是很见功力的作品。

在设想这套丛书时，我们曾把“深入浅出”具体化为四句话：“材料可靠，观点新颖，说理清楚，行文流畅”，而最主要的是“材料可靠”和“观点新颖”这两条。我个人体会，就科研工作言，特别是对人文科学的研究工作言，主要有两方面的工夫：一方面要确切地知道所研究课题“别人”是怎样“说”的，另一方面是你自己对这个课题打算怎样“说”；而你自己的“说”法，总是要在了解了许多“别人”的“说”法之后，才产生出来的。写书当有自己的“新”意，但“新”意是在“重新”思考“别人”的“意见”基础上出来的，这样“说”出来的“新”“意”，才“言之有据”。所以，对“作者”来说，大量的工作还在了解“别人”的“意思”，占有大量的“材料”，使自己的意思从对这些“材料”的分析、运用、批评中自然显现出来，或在“说”自己的“意思”时，已蕴含了对“别人”的“意思”的分析、运用和批评。这样，一本书要有可靠的材料，是基础性的要求。

当然，对这些材料的运用，要体现出作者的独特性、创造性来，而不是“人云亦云”，更不是材料、引文的堆砌。“材料”是经过作者“重新思考过”的

“材料”，“观点”是有“材料”作“根据”的“观点”。这似乎就是我们常说的“知识性”与“思想性”的统一。这个“统一”的意思是指：“知识”是“有思想的”“知识”，“思想”是“有知识的”“思想”；“知识”是经过“思考”、消化了的“知识”，“思想”是有根有据、言之成理的“思想”。

青年人有很强的求知欲，好学习，好发问，这是很可贵的品质。青年人记忆力强，思考力也强，一定要把它们很好地协调、运用起来。“学而不思则罔，思而不学则殆”当是经验之谈。多学习，多动脑筋，不断使自己的思想受到训练，同时也使自己的知识保持着生命力，这是我和青年人都要努力去做到的，只是青年人在这两方面的潜力比我们大得多，当更加珍惜它们，运用它们，锻炼它们。

我们这套小丛书就是想在这两个方面给青年同志以一些帮助：提供一些经过我们作者思考过的知识材料，也提出一些有根有据、值得进一步思考的问题。

我觉得，努力去做“知识性”与“思想性”相结合的工作，本身自然就会有一定的“趣味性”。“趣味性”不是在科学性、学术性之外的“噱头”。“死记硬背”当然是很苦的事，记住的事不一定就理解了，但理解了的事往往容易记住。理解了的记忆往往就成为历史、文字，成为有趣的事。大家都能体会

到一种理解的趣味，它不是“闲情逸致”，而同样是一种严肃的、理智的劳动。“艺术”是离不开“趣味”的，而把它作为“对象”来思考，来理解，同样也是很有趣味的事。只要不把自己的“工作”当作达到某种“目的”的“敲门砖”，我相信，任何“工作”都是有趣味的。当然，为了提高本丛书的趣味性，在行文、表达方面，也还要下一些工夫，这也是我们想尽量做到的。

据这些想法，我们尽可能约请有关方面的专家来写他们很熟悉、很有研究的题目。本丛书的作者，不但对美学理论都有相当的学养，而且是各自领域里的行家，对自己的专门领域，都有相当的发言权，我可以说，他们都是“身有一技之长”即又有很好的理论训练的专家学者，他们的作品，使我这个“第一个读者”深深感到理论联系实际巨大威力。这样，我很高兴地看到，这里我们向青年朋友奉献的不仅是一般的通俗读物，而且还是我们这些作者长期学术工作的一次阶段性总结，是各位作者研究成果的菁华部分。

现在，这套小丛书要付印了，有些具体的事要说明一下：

1. 美学问题，国内外争论很多，本丛书本着“百花齐放，百家争鸣”的精神，在学术问题上，以及在写作风格上，并不强求全套书的统一。

2. 美学可从哲学、心理学、社会学等方面来研究,是近代以来早已逐渐形成而为多数学者采用的办法;艺术分类也并无一定严格标准,收哪部门,未收哪些部门,多从实际情况来考虑,有些部门一时难找作者,只得暂缺,并无“算不算艺术”的考虑在内。

3. 感谢本丛书的各位作者,因为他们在各自的岗位上都有很繁忙的工作,能挤时间为这套丛书写作,是很辛苦的。

4. 我只是本丛书作者之一,组稿和大量的编辑工作都是出版社同志们做的,不用说,没有这些同志的热情支持,这套书是不可能出版的。

总之,我想,这套小丛书可以称得上青年读者在美学上的“益友良师”。我们的作者们比青年读者来说总是痴长了几岁,并非好为人师,实是不敢推卸责任,好在“师”也是“友”,“友”是平等,“师”“生”也是平等的,在学术上更是讨论、对话、交谈的关系。孔夫子把“学而时习”与“有朋远来”相提并论,学习如交友,读书也如交友。与朋友通过“书”交谈,是增进知识、友谊和使身心愉快、健康的一个途径。

青年朋友们,愿意读我们的书,和我们交朋友,把你们读后想说的话告诉我们,和我们交谈吗?

1990年2月24日写于

中国社会科学院哲学研究所

目 录

第一章	本质	1
一、	小说的特性	2
二、	小说观念的演变	5
三、	小说的本质	12
第二章	人物	17
一、	人物的地位	17
二、	人物的发展	19
三、	人物的典型性	24
四、	人物的立体感	33
第三章	时空	43
一、	时空的意义	45
二、	时空的形态	51
第四章	情节	62
一、	情节是秩序	62
二、	戏剧性情节	67
三、	非戏剧性情节	71
第五章	叙述	78
一、	叙述人	78
二、	叙述的视角	84
三、	叙述的方式	89

第六章 语言	94
一、语言与语境	94
二、语境的整体效应	98
三、语境的创设	103
第七章 风格	113
一、风格的形成	113
二、阳刚和阴柔	120
三、风格与流派	124
四、民族风格	126
第八章 创作	133
一、冲动与灵感	134
二、情感与理智	145
三、艺术想象	147
第九章 欣赏	157
一、欣赏的本质	158
二、欣赏的特点	165
三、欣赏的差异	176
主要参考书目	181
后记	182

第一章

本 质

近两个世纪以来,小说风靡世界,征服了越来越多的作者和读者,逐渐形成了对文坛的垄断,代表着一个民族一个时代的文学水平。早在1835年,别林斯基就激动人心地说道:“什么书最被人爱读和争购?长篇小说和中篇小说。什么书使文学家旦夕间致富,获得房屋和田产?长篇小说和中篇小说。我们的一切文学家,有天稟的和没有天稟的,从最高的文学贵族直到旧市场上骚乱不停的骑士们,写的是些什么书呢?长篇小说和中篇小说。”^①小说凭什么登上了文坛霸主的宝座,凭什么赢得了全人类的欢迎呢?这是一个很值得探讨的有趣的问题。

^① 别林斯基:《论俄国中篇小说和果戈理君的中篇小说》,《别林斯基选集》上海译文出版社1979年版,第1卷第145页。

一、小说的特性

纵观中外文学史，小说称得上是大器晚成。尽管在纪元前中外都有了小说，我国公元1世纪初叶的《汉书·艺文志》已载“小说十五家，千三百八十篇”，然而，我国以诗经、楚辞和唐诗、宋词为代表的两个文学高峰都是由诗歌领衔主演，到14世纪才有长篇小说出台。西方小说早见于希腊罗马时期，但是，西方第一个文学高峰——古希腊文化和第二个文学高峰——文艺复兴运动，同样是以史诗和诗剧作为主要的文学样式。文艺复兴前期已有了《十日谈》(1348~1353)，后期已有了《唐吉珂德》(1605~1615)那样成熟的作品，然而，文艺复兴运动中占统治地位的还是莎士比亚的诗剧。广泛地运用小说样式，则是在18世纪启蒙主义文学时期。按照西方通行的说法，成熟的现代小说还是从福楼拜(1821~1880)开始的。

由于小说源远流长，却又成熟较晚，所以它就具有得天独厚的便利，得以吸取各种文学之长，熔铸各种艺术手段，“具有一切创作作品的特权”^①。叙述、描写、抒情、议论，对话、独白、象征、反讽，都可以在

^① 佛斯特：《小说面面观》，花城出版社1981年版，第5页。

小说中大显身手。在《红楼梦》、《源氏物语》那样的作品里，连诗词也聚集在小说的麾下，直接为小说所用。至于小说与其他文学形式交融，却不为其他样式同化，反而能形成有特色的小说，更是小说极大的包容性、开放性的表现。

小说又最少公式表达，能够极自由地再现生活、表现人生、抒发感情。一个故事可以有成千上万种叙述方法。一个作家也可以用自己喜爱的方式任意驰骋自己的才华。伊莉莎白·德努甚至这样说：“小说是所有文学形式中最自由的一种，作者只须使自己满意即可。”^①

小说篇幅长短自由，几乎可以无限制地复杂或简化。长的可以数百万言，短的寥寥几十字，十几字，一分钟看完。因此有小小说，短篇小说，系列短篇小说，中篇小说，长篇小说，三部曲，多卷本，甚至出现了象巴尔扎克用毕生心血精心构筑的包含 85 部中长篇小说（原计划 137 部）的巍峨的艺术大厦——《人间喜剧》。

小说表现对象极为丰富。人类生存的空间，周围的万事万物，自身的七情六欲，隐蔽的心灵深处，难以捉摸的潜意识，虚幻的神魔世界，科学的幻想和

^① 伊莉莎白·德努：《小说中的生活和艺术》，见《小说评论》1987 年第 3 期。