

魅力
经典

刘俐俐 著

小说艺术十二章

文学经典概说

小说艺术概说

小说话语系统

小说故事语法

喻说方式与小说艺术

文本构成与分析层次

功能单位与小说艺术

归并单位与小说艺术

故事模式与小说艺术

故事片段与小说艺术

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

刘俐俐 著

小说艺术十二章

魅力
经典

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

小说艺术十二章 / 刘俐俐著. —上海: 上海教育出版社, 2014.11

ISBN 978-7-5444-5782-8

I. ①小… II. ①刘… III. ①小说理论—理论研究
IV. ①I054

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第246957号

责任编辑 何 勇

封面设计 一步设计

小说艺术十二章

刘俐俐 著

出 版	上海世纪出版股份有限公司 上 海 教 育 出 版 社 易文网 www.ewen.co
地 址	上海市永福路 123 号
邮 编	200031
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷	上海信老印刷厂
开 本	700×1000 1/16 印张 19 插页 2
版 次	2014 年 11 月第 1 版
印 次	2014 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5444-5782-8/I·0040
定 价	39.00 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

自序

《小说艺术十二章》以双重身份问世了。第一重身份为小说艺术本体理论,第二重身份为小说文本分析方法论。就《小说艺术十二章》的写作,为了论它兼具两种身份,作者有如下思考和努力。

1. 关于“文学经典”与小说艺术关系的思考与努力

对于期望不断补充文学理论和小说艺术理论知识的在校大学生和中学语文教师,以及一般文学爱好者来说,文学经典的理论固然重要,但文学经典作品是如何形成的、经典小说作品具有哪些特质等方面的理论与知识,实际上更重要。正如第一章《文学经典概说》具体介绍和讨论的,到目前为止,文学经典性质是固定的还是不断被建构的问题,学界已有共识:文学经典经过诸多因素建构而成。主要因素有:作品文本本身的艺术价值、可阐释空间、意识形态和文化权力变动、文学理论和批评的价值取向、特定期读者期待的视野、发现人(又可称为“赞助人”)等^①。

那么,怎样的作品可以被认定为文学经典?文学经典对人有怎样的意义?简要说,文学经典就是那些能产生持久影响的伟大作品,具有原创性、典范性、易感性、普遍性、永恒性和历史穿透性,有巨大的阐释空间,可以让人们不断重读。其中最重要的是,文学经典可以让读者发现其中蕴含的人类需要的精神力量——意义。人与动物相区别的根本标志,是人需要意义,动物则不需要。所谓意义是人文意义。藉此,文学经典概念较之优秀文学概念,有了更丰富的涵义。文学经典既然如意大利作家卡尔维诺(Italo Calvino)表述的“经典作品是那些你经常听人家说‘我正在重读……’而不是‘我正在读’的书”,^②那么,自然可从中发现和重温意义。正如新批评理论家所说:“当我们一次又一次地重新阅读一部作品并且认为我们‘每读一次都在其中发

① 参见童庆炳:《文学经典建构诸因素及其关系》,《北京大学学报》2005年第5期。

② (意)伊塔洛·卡尔维诺:《为什么读经典》,黄灿然、李桂蜜译,译林出版社,2006年版,第1页。

现了新的东西’时,我们通常所指的并不是发现了更多的同一种东西,而是指发现了新的层次上的意义,新的联想型式,即我们发现诗或小说是一种多层面的复合组织”。^①所谓发现,意思不仅是第一次读的发现,还有常读常新的涵义。所谓重温,意思是通过重读,读者与自己业已理解的意义又一次相遇,而且重新体会那意义,并未觉得那意义失去魅力和价值。

有了以上文学经典的基本观念和理解,就经典小说作品,笔者也有所思考。

首先,小说作品千变万化,只有基本要素可规约,具体艺术特点、结构以及叙述方式等则不可规约。本书虽为小说艺术理论,但在理论介绍和阐述中,注意穿插具体作品的分析和解读,意在帮助读者理解理论,以及展示具体作品特点的不可规约性。选择哪些小说作品呢?本书当然囊括长篇、中篇和短篇小说艺术,但是在选取具体作品进行分析时,却以短篇小说为主。这是基于如下思考:第一,现象学家英加登(Roman Ingarden)在《对文学的艺术作品的认识》中说过:“我们注意避免打断了解作品的过程,所以我们也避开许多卷帙浩繁的不可能不间断地一口气读完的巨著。我们的思考将限制在阅读相对短一些的作品中”。^②新批评理论也认为,短篇小说适合作为教学对象。第二,短篇小说虽然篇幅短小,小说元素却一应俱全。篇幅限制了小说家的无节制讲述和描写,要求在有限篇幅中讲出更好并耐人寻味的故事,这就需要有意识地留下“空白点”,自然铸就了作品蕴藉含蓄的特点,也为读者凭艺术想象填补预留了空间。所以有作家说,短篇小说是考验作家驾驭能力和叙事本领的艺术样式。第三,短篇小说篇幅短小,但其人物塑造依然应该独特而有个性。人物的哪些性格特点易于在短小篇幅中得到描绘和凸现?爱尔兰作家弗兰克·奥康纳(O'Donovan)在其《孤独的声音》中颂扬短篇小说,认为短篇小说最能处理孤立的个人,尤其那些位于社会边缘的个人。孤独(孤立)是难以说清和表达的情绪,作家有这份天赋,他善于书写出孤独。作家塑造出孤立的人物,表明他深切体验了孤独情绪,因此可以说,短篇小说与作家的孤独情感体验也可能有直接关系。

其次,小说是人类业已成熟的文学文体。但这绝非说操持这种文体的小说家都能写出优秀的作品。文学理论家发现了一个规律:优秀的小说作品,一般都是在成熟的类型中创作出来的。比如短篇小说是一个类型,有自己的基本艺术规定性,中

① (美)韦勒克、沃伦:《文学理论》(修订版),刘象愚等译,凤凰出版传媒集团江苏教育出版社,2005年版,第290页。

② 罗曼·英加登:《对文学的艺术作品的认识》,陈燕谷、晓未译,中国文联出版公司,1988年版,第15页。

篇小说也是一个类型,也有自己的基本艺术规定性……“文学类型的理论是一个关于秩序的原理”,经典小说作品,不论短篇,还是中篇,抑或长篇,作为文体的一个“类型体现了所有的美学技巧,对作家来说随手可用,而对读者来说也是已经明白易懂的了。优秀的作家在一定程度上遵守已有的类型,而在一定程度上又扩张它。总的说来,伟大的作家很少是类型的发明者,比如莎士比亚(William Shakespeare)和拉辛(Jean Racine)、莫里哀(Molière)和本·琼生(Ben Jonson)、狄更斯(Charles Dickens)和陀思妥耶夫斯基(Dostoyevsky)等,他们都是在别人创立的类型里创作出自己的作品”。^① 所以,我们就可明白了,为什么中学语文课本中选取的小说作品,基本为该小说类型中的成熟模式,也就可以明白了,为什么某些故事模式不断地被小说家所采用。所以,选择成熟的小说类型,自然成了本书选取作品的理由和原则。

2. 关于小说艺术本体论与方法论互相融合的思考与努力

毋庸置疑,本书性质为艺术本体理论,全书十二章的内容与布局业已显示。其实,艺术本体理论和艺术批评理论不可截然分开,两者所说或对应为同一个东西——艺术实体。艺术本体理论是关于艺术本身特质特点的,艺术批评理论则为用具体方法描述和分析解读艺术本身特质特点的。那么,如何在本体论著作中体现方法论呢? 笔者的思考和策略是,在选取小说作品分析和解读时,有意识采用适当方法,体现方法的可行与有效性。小说分析方法有哪些? 中西方都有各自的小说理论。我国有传统小说美学思想和评点批评,所谓评点,是一种沟通作者和读者的方式,它可以提高读者的欣赏能力,使读者充分理解作品的内容与作者的意图。托名袁宏道所写的《东西汉通俗演义序》说李卓吾小说评点能“通人慧性”“开人心胸”。我国代表性评点家 and 他们的评点有,明代李贽对《水浒》的评点,明末清初金圣叹对《水浒》等的评点,毛宗岗父子对《三国演义》,张竹坡对《金瓶梅》和脂砚斋对《红楼梦》的评点等。评点以描述性和体悟性语言表达为主,理论性较弱。如金圣叹的“因文生事”是“只是顺着笔性去,削高补低都由我”;“草蛇灰线法”“大落墨法”“绵针泥刺法”等概括也以描述性比喻性说法表述,难以给予经典小说学理性的清晰说明。西方也有小说理论,如布斯(Wayne Culyson Booth)的《小说修辞学》,福斯特(Edward Morgan Forster)的《小说面面观》等。此外,和小说有关系的理论资源,还有叙事学。叙事学理论是对应叙事文体的理论,但经典叙事学局限于文本之内,且叙事学方法

^① (美)韦勒克、沃伦:《文学理论》(修订版),刘象愚等译,凤凰出版传媒集团江苏教育出版社,2005年版,第266—282页。

主要为分析方法,评价维度不够有力。评价是人文科学精髓所在。本书追求开阔视野,广泛吸收西方 20 世纪以来文学理论与批评理论,吸收与小说相关并可资借鉴的思路与方法,吸收中国古代小说评点理论的优秀因素,同时又努力克服上述诸种理论和批评方式的缺陷,以求有效描述和解释小说艺术特性的形成机制。所以,可以说,在选取具体小说作品分析的部分,恰是作者努力将小说艺术本体与分析方法论有机结合的部位。

3. 关于话语和语言的思考与努力

我们常说,小说是语言的艺术,小说是一套话语,但这两个判断句,却可在不同语言观念和话语观念中理解。

本书秉承语言为小说根本因素的思路,认为小说有语言才有形象、人物、情节、故事和人文意义等。文学感染了读者,究其实是“文学性”感染了读者。而“文学性”本源的依存就是语言。小说不仅用语言组成句子和句群,而且用语言想象和虚构,用语言形成一个自身独立的世界。还让小说中有了“空白点”,显得言外有意、话里有话。故事也是语言叙述出来的。因此,小说是用富有创造性的语言虚构而成的话语世界。这样就增加了“语言”维度的文学观念,这基于索绪尔(Ferdinand de Saussure)的语言观念。所谓语言观念,是指索绪尔所指出的,每一个语言都由能指/所指两个部分构成,即任何一个符号都是由能指和所指构成。能指是符号的物质形式,由声音—形象两部分构成。包括操持各种文体的所有的作家都是在语言的能指特性上大做文章。比如小说家沈从文在《菜园》中有“玉家菜园从此简直成了玉家花园”。其中“花园”一词,开启了后面描写的场景,读者品味到的反讽、感叹、悲凉等各种情感,均与“花园”相关。“花园”与“菜园”,仅一字之差,却形成了对照。增加“语言”观念维度,涉及对文本本体的理解,以及批评方法的选择和理解。

除了语言观念之外,本书还特别借鉴话语施为理论和文学虚构的研究成果,突出了小说话语自成一个系统,是小说家施为的产物。这个思考主要体现在“小说话语系统”一章中。

4. 关于叙事探究理念的思考与努力

叙事探究是一种“质的研究”观念和方法。D.简克兰迪宁(D. Jean Clandinin)和 F.迈克尔·康纳利(F. Michael Connelly)有一部权威性著作《叙事探究:质的研究中的经验和故事》。他们通过考察发现,“叙事是呈现和理解经验最好的方法,经验就是我们所研究的东西。我们叙事地研究经验,因为叙事的思考是经验的一个关键形式,也是撰写和思考经验的关键方法。实际上,叙事的思考是叙事现象的一个部分,

或许可以说,叙事的方法是叙事现象的一部分,或者叙事现象的一个方面。因此,我们说,叙事既是社会科学的现象,又是社会科学的方法”。^① 笔者以为,叙事探究,既是方法,更是人类的本能。或者说,叙事地思考和表达,是人类的本能,在小说艺术理论介绍和讨论中,也可突出叙事探究的方法。因此,本书努力强调小说艺术的叙事性。叙事性是人类本能,人类的叙事性本能远大于人类的文学本能。强调叙事性,自然扩展到故事,故事既可以是口头的,也可以是书面的,既可寓于文学文体,也可寓于其他媒介。故事概念因为叙事,因为人类叙事探究的特点,远远大于文学。而读者对小说作品的接受,也是以故事的实体性记忆为接受特点的。基于这样的思考,本书特别增加了“故事片段与小说艺术”“故事模式与小说艺术”两章。意在故事既是小说艺术的资源,所以为“故事片段”,同时故事又寓于小说之中,所以为“故事模式”。

作者以为,该书可面对三种读者:文学研究者和高等学校中国语言文学、外国语言文学相关专业的本科生研究生;中学语文教师;一般文学爱好者。期待本书得到读者喜欢。

是为自序。

刘俐俐

2014年6月11日于南开大学

^① (加)D.简·克兰迪宁、F.迈克尔·康纳利:《叙事探究:质的研究中的经验和故事》,张园译,北京大学出版社,2008年版,第20页。

目 录

自序	1
第一章 文学经典概说	
第一节 文学经典概说	3
一、文学经典研究概述	3
二、文学经典的表述	6
第二节 文学经典与意义	10
一、涵义与意义	10
二、文学经典与意义	12
三、文学经典的两种价值	14
第三节 经典小说与故事	15
一、故事概说	16
二、故事的意义	17
第四节 经典小说与语文教学	23
一、文学选集概说	23
二、中学语文课本中的经典小说	24
第二章 小说艺术概说	
第一节 西方小说概说	29
一、西方小说之形成	29

二、西方小说之分类	31
第二节 中国小说概说	35
一、中国小说之形成	35
二、中国小说之分类	37
第三节 小说基本特性与构成因素	41
一、小说基本特性	41
二、小说构成因素	44
三、小说主题讨论	48
 第三章 小说话语系统	
第一节 小说虚构的特质	53
一、小说虚构话语的问题	53
二、虚构话语:小说家生产虚构作品行为的产物	54
三、小说虚构话语世界的特质	55
四、小说虚构话语世界的人、时间与地点逻辑	57
五、小说虚构话语世界的人、时间与地点逻辑的个案分析: 铁凝《哦,香雪》	60
第二节 虚构话语世界的叙述者	61
一、作者、隐含的作者、叙述者	61
二、第三人称叙述者	62
三、第一人称叙述者	63
四、可靠与不可靠叙述者	64
第三节 虚构话语世界的特异叙述者	66
一、梦境主人公为叙述者	66
二、意识流主人公为叙述者	67
三、精神病患者为叙述者	69
第四节 虚构话语世界的文学语言	71
一、虚构话语世界的文学语言的概念与内涵	71
二、语词及其配置	72

三、语气与文学韵味	76
四、语调与文学韵味	78

第四章 小说故事语法

第一节 “叙事作品是一个大句子”	83
一、小说与故事的关系	83
二、“叙事作品是一个大句子”	85
三、“叙事作品是一个大句子”的理解	87
四、“叙事作品是一个大句子”的文本分析意义	87
第二节 故事语法的资源与理论	88
一、“故事语法”来历	88
二、故事语法(一):普罗普的故事形态学:角色的功能是故事的基本成分	90
三、故事语法(二):格雷玛斯的结构语义学	92
四、故事语法(三):布雷蒙的“三合一体”模式假设	93
五、故事语法(四):列维—斯特劳斯的表层结构与深层结构	94
第三节 综合理解与文本分析	94
一、故事语法的理解	95
二、托多洛夫的说明	95
三、以故事语法解读小说作品	95
四、鲁迅《祝福》解读展示	96

第五章 喻说方式与小说艺术

第一节 喻说方式概说	103
一、喻说是人类自然本性	103
二、喻说的四种基本方式	106
三、喻说四种方式的关系	107
第二节 隐喻与小说艺术	108
一、隐喻与形象的关系	109

二、隐喻与意象的关系	110
三、意象生成隐喻个案	111
第三节 转喻、提喻与小说艺术	112
一、转喻与小说的关系	113
二、转喻性小说的个案	113
三、提喻与小说的关系	115
四、提喻性小说的个案	115
第四节 讽刺与小说艺术	117
一、讽刺与小说的关系	117
二、讽刺性小说的个案	119

第六章 文本存在与分析层次

第一节 小说文本存在方式	125
一、文学文本存在方式问题	125
二、小说文本存在方式定义	128
第二节 小说作品分析层次	129
一、故事层与话语层	129
二、小说三个描写层	130
三、功能层定义内涵	131
第三节 小说作品分析方法	134
一、文学欣赏研究的方式	134
二、小说作品的文本分析	137

第七章 功能单位与小说艺术(1)

第一节 开头、结尾与小说艺术	141
一、作为功能单位的开头结尾	141
二、小说开头种类与艺术效应	143
三、小说结尾种类与艺术效应	146
第二节 单位节奏与小说艺术	147

一、和谐是小说的特质	147
二、节奏的涵义与理解	148
三、核心催化的节奏感	148
四、相同情境的节奏感	150
五、连环套式的节奏感	153
第三节 意外情节与小说艺术	156
一、功能单位的意外情节	156
二、文本意外与读者意外	157
三、意外情节与小说艺术	158

第八章 功能单位与小说艺术(2)

第一节 故事嵌套与小说艺术	163
一、故事嵌套的涵义	163
二、故事嵌套个案分析(一)	165
三、故事嵌套个案分析(二)	167
四、故事嵌套个案分析(三)	170
五、故事嵌套理论总结	171
第二节 场面与小说艺术	172
一、场面的涵义	172
二、场面个案分析(一)	173
三、场面个案分析(二)	175
四、场面个案分析(三)	175
五、场面理论总结	179
第三节 心理与小说艺术	179
一、20 世纪影响小说观念变化的因素	179
二、20 世纪文学观念和小说艺术变化	181
三、心理作为功能单位	183
四、心理作为功能单位的特点	184

第九章 归并单位与小说艺术(1)

第一节 情报:无用的细节	189
一、迹象、情报的涵义与意义	189
二、情报:无用的细节	192
三、“无用的细节”与小说艺术	194
第二节 细节与小说艺术	197
一、细节的涵义	197
二、理论家和小说家关于细节的理解	198
三、细节与小说艺术	200
第三节 “互文性”与小说艺术	203
一、“互文性”涵义与文本之关系	203
二、话语层次互文与艺术效应	206
三、客体世界互文与艺术效应	208
四、形而上质互文与艺术效应	209

第十章 归并单位与小说艺术(2)

第一节 感慨议论与小说艺术	213
一、议论作为理论问题	213
二、感慨议论与小说艺术	215
第二节 传统小说的感慨议论	217
一、传统小说直接的感慨议论	217
二、传统小说间接的感慨议论	219
第三节 现代小说的感慨议论	220
一、现代小说感慨议论	220
二、现代小说感慨议论的方式	222
第四节 叙述渲染与小说艺术	224
一、作为归并单位的叙述渲染	224
二、叙述渲染艺术表现与效应	227

第五节 归并单位的韵味变异与小说艺术	228
一、归并单位韵味变异	228
二、变异原因理论分析	232

第十一章 故事模式与小说艺术

第一节 故事模式与小说艺术	235
一、故事模式的涵义	235
二、故事模式的形成	236
三、稳定创新之关系	238
第二节 “故乡与返乡”故事模式	240
一、“故乡与返乡”故事模式与小说艺术	240
二、鲁迅《故乡》的“故乡与返乡”模式分析	241
第三节 “最后一个”故事模式	244
一、“最后一个”故事模式与小说艺术	244
二、都德《最后一课》的“最后一个”模式分析	247
第四节 “进城”故事模式	248
一、民间故事类型索引与“进城”故事类型	248
二、“进城”故事模式与小说艺术	250
三、高晓声《陈奂生上城》的“进城”模式分析	251
第五节 “梦境”故事模式	253
一、“梦境”故事模式与小说艺术	253
二、“梦境”故事模式的小说作品举隅	256
三、李公佐《南柯太守传》的“梦境”故事模式分析	257

第十二章 故事片段与小说艺术

第一节 故事片段的来源与种类	265
一、故事片段的涵义	265
二、故事片段的来源与种类	265
第二节 故事片段的性质、功能、意义与特点	271

一、故事片段的性质	271
二、故事片段的功能与意义	272
三、故事片段的观念与精神特点	273
四、故事片段的文本特点	276
第三节 故事片段与小说艺术之异同	277
一、性质、功能的异同	277
二、接受方式与特点的异同	278
三、文本特点的异同	278
第四节 既有故事之于小说艺术	279
一、既有故事是小说艺术的重要资源	279
二、影响小说艺术的构成、结构、叙述方式	282
 附录:中外人名对照	 284

第一章 文学经典概说

