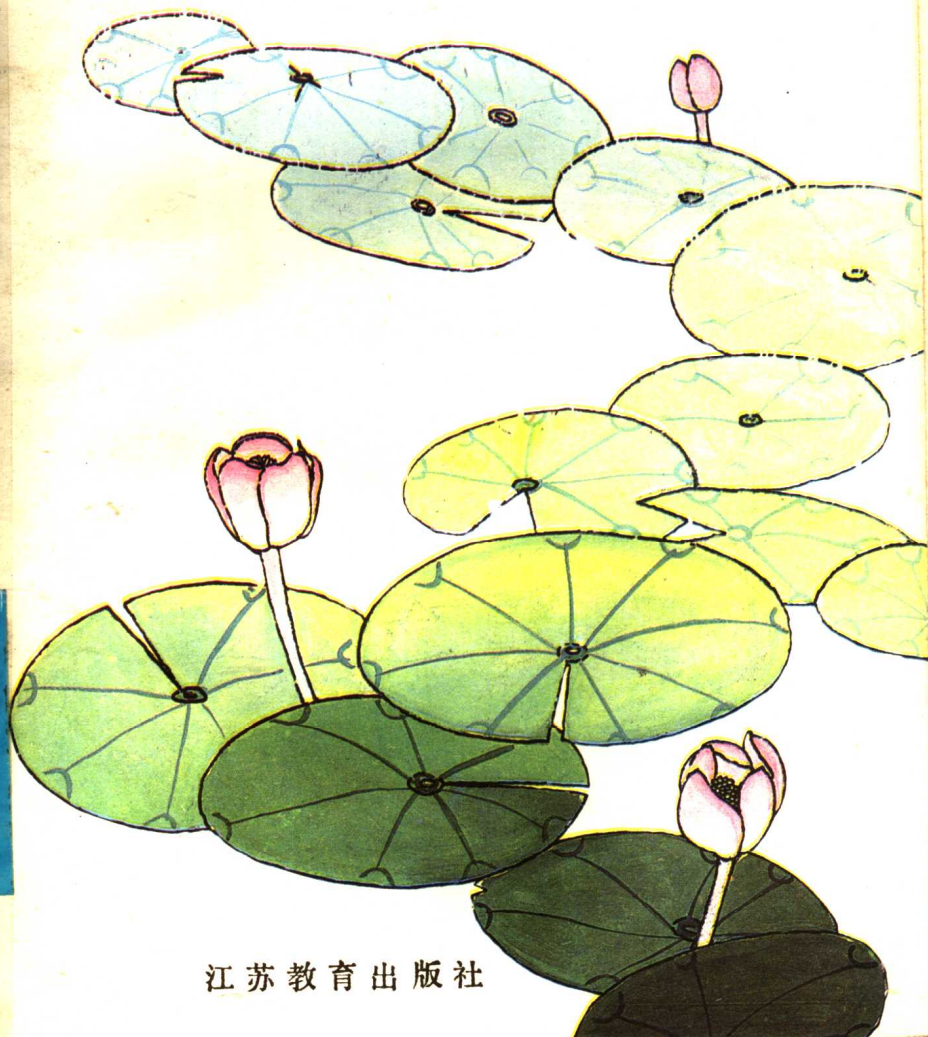

中学语文艺术赏析

江苏教育出版社

中学语文艺术赏析

柳印生 秋坪 韩大华

江苏教育出版社

中学语文艺术赏析

柳印生 秋坪 韩大华

出版：江苏教育出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：海门印刷厂

开本787×1092毫米 1/32 印张9.75 字数214,000

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数1—18,610册

ISBN 7—5343—0554—3

G·496

定价：2.50元

责任编辑

王许林

目 录

第一部分 小 说

一、怎样赏析小说 (1)

二、赏析例文

比框取景 以线串珠

——谈小说的艺术构思 (21)

以形写神 神形毕肖

——谈小说的人物描写 (28)

好事多磨 尺水兴波

——谈小说的矛盾冲突 (37)

精雕细刻 以斑窥豹

——谈小说的细节描写 (46)

引而待发 断而实连

——谈小说的伏笔照应 (55)

解铃系铃 悬释交互

——谈小说的悬念运用 (63)

水火两立 日月同辉

——谈小说的对比映衬 (75)

意料之外 情理之中

——谈小说的偶然巧合 (81)

一张一弛 一疾一徐

——谈小说的艺术节奏 (89)

笙箫夹鼓 琴瑟间钟

——谈小说的刚柔风格…………… (98)

三、思考与练习…………… (107)

第二部分 散 文

一、怎样赏析散文…………… (114)

二、赏析例文

战斗檄文 艺术丰碑

——鲁迅《为了忘却的记念》赏析…………… (135)

渲染细节 抒写真情

——朱自清《背影》赏析…………… (142)

掷地有声 铁骨铮铮

——闻一多《最后一次讲演》赏析…………… (145)

形散神聚 珠联璧合

——巴金《灯》赏析…………… (150)

景美情真 风姿绰约

——吴伯箫《菜园小记》赏析…………… (153)

构思精巧 意境深远

——杨朔《荔枝蜜》赏析…………… (156)

多方比拟 人海融合

——鲁彦《听潮》赏析…………… (159)

异态纷呈 文情并茂

——碧野《天山景物记》赏析…………… (162)

借事以明道 相比而见义

——柳宗元《捕蛇者说》赏析·····	(167)
记游寓理 别具一格	
——《游褒禅山记》和《石钟山记》比较赏析 ·····	(171)
三、思考与练习·····	(174)

第三部分 诗 歌

一、怎样赏析诗歌·····	(184)
二、赏析例文	
巾幗英雄的赞歌	
——《木兰诗》赏析·····	(200)
傍日月而摘星辰 舞鬼斧而展神工	
——李白《梦游天姥吟留别》赏析·····	(204)
推己及人 忧国忧民	
——杜甫《茅屋为秋风所破歌》赏析·····	(209)
同在天涯忆京华 一曲琵琶诉衷情	
——白居易《琵琶行》赏析·····	(213)
“大江东去”和“晓风残月”	
——宋词二首对比赏析·····	(219)
拳拳亲子爱 悠悠寸草心	
——艾青《大堰河——我的保姆》赏析·····	(223)
天地同悲寄哀思	
——李瑛《一月的哀思》赏析·····	(228)
雄浑的乐章 深刻的象征	

——高尔基《海燕》赏析…………… (233)

三、思考与练习…………… (237)

第四部分 戏 剧

一、怎样赏析戏剧文学…………… (243)

二、赏析例文

“感天动地窦娥冤”

——元杂剧《窦娥冤》的悲剧艺术…………… (261)

天衣无缝 浑然一体

——曹禺《雷雨》(节选)的结构艺术… (266)

绘声绘色 维妙维肖

——老舍《龙须沟》(选场)的语言艺术…(270)

三、思考与练习…………… (274)

附录:

影视艺术及其欣赏……………陈继本 陈文汉 (276)

编后记…………… (304)

第一部分 小说

怎样赏析小说

中学生大都喜欢读小说。每当拿到新的语文课本，往往先将课本中的小说看一遍；走进学校图书室或阅览室，往往喜欢借小说书籍或翻阅报刊中的小说。不过，中学生所迷恋的一般是小说的趣味性，而很少去研究小说的思想性和艺术性。由于浅尝辄止，浮光掠影，尽管读完一篇或一本小说，所得只是一些零碎的、贫乏的、肤浅的印象。

如何提高阅读小说的效益？首要的问题是学会欣赏和分析它。叶圣陶先生说：“文艺鉴赏犹如采矿，你不动手，自然一无所得，只要你动手去采，随时会发见一些晶莹的宝石。”“阅读任何东西不可马虎，必须认真。认真阅读的结果，不但随时会发见晶莹的宝石，也随时会发见粗劣的瓦砾。于是收取那些值得取的，排除那些无足取的，自己才会渐渐成长起来。”（叶圣陶《文艺作品的鉴赏》）

现在，我们就赏析小说的什么和怎样赏析小说两个方面做些介绍，帮助同学们增强鉴赏小说的兴趣和本领，走上文艺鉴赏的途径。

首先，学会欣赏小说中鲜明的人物形象，把握形象塑造的一些基本方法和技巧。

同其它文学体裁比较起来，小说的独特的效能在于：展示广阔的历史画面和社会生活，多方面地刻画人物的思想性格。高尔基在《论文学》中说：小说作者“经常小心翼翼地把他们（指作者所描写的人物——引者注）引向自己的目标，自由地、常常是十分巧妙地（这是读者不易察觉的）、然而任意地掌握他们的动作、语言、行动和相互关系，一心一意地把小说的人物写成艺术上最鲜明和最有说服力的人物。”试以具体作品来说明。

鲁迅小说《药》写了华老栓、康大叔、驼背五少爷等众多的人物，康大叔这一刽子手的形象，给中国小说丛林数以千百计的典型形象中增添了一个丑角，一个刽子手的典型。你看：

“‘喂！一手交钱，一手交货！’一个浑身黑色的人，站在老栓面前，眼光正象两把刀，刺得老栓缩小了一半。那人一只大手，向他摊着；一只手却撮着一个鲜红的馒头，那红的还是一点一点的往下滴。

“老栓慌忙摸出洋钱，抖抖的想交给他，却又不敢去接他的东西。那人便焦急起来，嚷道，‘怕什么？怎的不拿！’老栓还踌躇着；黑的人便抢过灯笼，一把扯下纸罩，裹了馒头，塞与老栓；一手抓过洋钱捏一捏，转身去了。嘴里哼着说，‘这老东西。……’”

“……驼背五少爷话还未完，突然闯进了一个满脸横肉的人，披一件玄色布衫，散着纽扣，用很宽的玄色腰带，胡乱捆在腰间。……”作者写了刽子手的肖像，从天亮前“浑身黑色”，到天亮后“披着玄色布衫”，从杀人后“眼光正象两把刀”，到闯进茶馆时“满脸横肉”，特别是烈士的鲜血从他那撮着的馒头上“一点一点的往下滴”，这无疑是

一幅维妙维肖的肖像画，画出了刽子手这一特定形象的本质特征。作者还写了刽子手的动作，“嚷”、“抢”、“扯”、“裹”、“塞”、“抓”、“捏”、“哼”和“闯”，这一连串的动作，活画出刽子手粗野的态度和凶残的本性。至于刽子手的语言，除了表现他的凶狠，也表现了他的贪婪。这番话夏瑜说不出，老栓说不出，只能出自康大叔之口，这是表现他特有的性格所用的特定的语言。

小说还经常深入人物的内心世界，剖析人物复杂的情感，这是一般诉诸视觉艺术的作品所没法企及的。例如，《药》展示华老栓的心理，有两段出色的描写，一段是他买“药”时：

“老栓倒觉爽快，仿佛一旦变了少年，得了神通，有给人生命的本领似的，跨步格外高远。而且路也愈走愈分明，天也愈走愈亮了。”

一段是他得“药”回家时：

“他的精神，现在只在一个包上，仿佛抱着一个十世单传的婴儿，别的事情，都已置之度外了。他现在要将这包里的新的生命，移植到他家里，收获许多幸福。”

写老栓去时的精神爽快，回来时的充满希望，都是表现他的愚昧和麻木的精神状态。而且两处心理描绘，都点出对“生命”的殷切希望，这与“人血馒头”不能救小栓的命恰成对照。希望愈大，失望愈惨，讽刺愈深。应该说，这两段心理解剖，是揭示华老栓典型性格的传神之笔。

小说作者不仅通过肖像、语言、动作、心理描绘等方式刻划人物形象，而且通过人物与人物的相互冲突、相互映衬，表现典型人物的典型性格。《智取生辰纲》就写了杨志一方与吴用等人一方的矛盾冲突，一方“智送”，一方“智

取”，一方明防，一方暗夺，一方矛盾重重，剑拔弩张，一方紧密团结，配合默契，双方斗智，斗法，吴用等人斗垮了杨志一行。杨志的精明练达，反衬了吴用等人的过人才智，真可谓“道高一尺，魔高一丈”。但反过来，吴用等人的聪明才干，也反衬了杨志的机警精明。越是突出了吴用等人的智慧高超，也更加烘托了杨志的练达之极。智取生辰纲的故事，黄泥冈这块地方，“成全”了晁盖、吴用等八条好汉，表现了他们的足智多谋；也“成全”了杨志，使杨志成为中国古典小说中一个小处精明大处糊涂的求官落空的典型形象。

小说中塑造的典型形象，必须富有独特的个性。金圣叹赞《水浒》：“写一百零八个人性格，真是一百零八样。”同样都是军官，同样武艺高强，同样杀了坏人，同样被逼上梁山，鲁达、林冲、杨志就都各有其鲜明的个性。鲁达出身于下层劳动人民，无家无业，一无挂碍，见义勇为，疾恶如仇。为救护金老父女，三拳打死镇关西；为救护林冲，大闹野猪林。他多次仗义救人，并且负责到底。他的心里容不得丝毫不平之气，他的眼里容不得半点腌臢尘末。林冲则不同，他是棒拳教师家庭出身，八十万禁军教头，他对高俅的迫害深为不满，但他要保全一定的社会地位，留恋于自己的小康家庭，因而软弱动摇，逆来顺受，委曲求全。已被刺配沧州，沦为“罪囚”，他仍然幻想有朝一日重返京都，恢复旧日的安宁生活。他没有反抗的意识，他苟安于目下状况、眼前生活。直到他发觉高俅必欲置他于死地而后快的险恶用心，才忍无可忍，杀人报仇，走上反抗的道路，加入农民起义军的行列。作者多处将林冲与鲁达结伴写来，鲁达的勇猛刚直，林冲的谨小慎微，相互对比，也相映生辉。杨志自诩

为三代将门之后，王侯杨令公之孙，一心想飞黄腾达、封妻荫子，谁知他命途多舛，先是失陷花石纲，流落江湖；后是不耐泼皮纠缠，无意杀人；再是丢失生辰纲，只得落草。当他失陷花石纲时，曾被林冲请上梁山，但他求官心切，不愿落草；当他丢失生辰纲时，途中得遇鲁达，方协力夺下二龙山，并为山寨之主。杨志谨慎、精明、横暴的个性特征，正是在他一心追求功名利禄的经历中，在和林冲特别是和鲁达的对比衬托中，得到了充分的展现。尽管鲁、林、杨三人有不少相似之处，但各自的个性都十分鲜明，而且相互不可取代，也不可互换。明代小说评点家叶昼对《水浒传》刻划人物个性的高超之处有这样一段精彩的论述：

“描画鲁智深，千古若活，真是传神写照妙手。且《水浒传》文字妙绝千古，全在同而不同处有辨。”“渠形容刻划来，各有派头，各有光景，各有家数，各有身分，一毫不差，半些不混，读去自有分辨，不必见其姓名，一睹事实，就知某人某人也。”这种在小说中同时塑造出几个性格相近而又相异的人物，正是作者具有卓越艺术功力的表现。曹雪芹就竭力反对文艺作品“千人一面，千部一腔”，在他所创作的《红楼梦》中，大大小小写了七百多个人物，贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤这些典型人物形象固然性格各异，令人难忘，就是那些性格类似的人物，曹雪芹也能把握最微小的特征，运用最细致的笔画，纤毫毕露地描绘出来。同样温顺柔和，平儿和袭人不同；同样英豪阔大，史湘云与尤三姐迥异；同样孤高成性，林黛玉是一种傲世的孤高，令人感到热，妙玉是一种出世的孤高，使人感到冷。

小说家塑造的典型人物，性格不会是单一的，而是复杂的，不会是平面的，而是立体的。同一个典型人物，性格往

往有好几个侧面，一个典型形象，应该看成是一个对立统一的整体。阿Q这一不朽的典型形象，正是一个对立面的统一物。他既不满现实，又无视现实；既要求造反，又欺软怕硬；虽肉体常受屈辱，但精神还常处优胜。这就是典型形象的复杂性、丰富性和多面性。同样《三国演义》中的张飞、

《水浒传》中的鲁达，虽然粗鲁至极，可他们却都“粗中有细”。“莽张飞”为活捉严颜，施真假张飞的妙计，诱蛇出洞；粗鲁达打死了郑屠，还扬言郑屠“诈死”，让自己赢得逃脱的时间。诸葛亮神机妙算，可也有错委马谡、误失街亭的过失。《高山下的花环》中的靳开来，是一位顶天立地的英雄。他大公无私，作风正派，英勇无畏，开炮技术好，对战士有感情；他抢夺带尖刀排的任务，懦夫在他身旁也会变成勇士；他为了找甘蔗给战士们解渴，不幸踩上了地雷，光荣牺牲。可他也有明显的缺点：比较随便，爱发牢骚，有时讲话不太文明，甚至对领导也讥讽挖苦。自己也认为“没有政治头脑已经出名了”。上级领导既不同意给他提干，也不同意给他记功。这样的英雄有优点，也有缺点，有长处，也有短处，这是“食人间烟火”的真英雄。著名作家巴金说：

“人是十分复杂的。人是会改变的。绝没有生下来就是‘高大泉（全）’那样的好人，也没有生下来就是‘座山雕’那样的坏人。只有‘四人帮’才想得到什么‘三突出’，‘高起点’一整套的鬼话。”（《观察人》）

其次，学会欣赏小说中新颖的故事情节，把握故事情节所包蕴的深刻内涵。

高尔基说：“情节是性格的历史。”小说中人物形象的鲜明性、独特性，主要是靠情节显示出来的。有人对艺术情节提了八个方面的要求：真实、丰富、完整、典型、生动、

精采、曲折、新颖（再欲达《论情节》）。这里我们着重谈谈欣赏小说新颖的情节结构，以期带动甚至促进对前七个方面的鉴赏和分析。

小说的故事情节通常包括开端、发展、高潮和结局几个部分。有时开端之前有序幕，结局之后有尾声。但不少小说并不按照这一固定的程序设计情节，编造故事。《祝福》、

《装在套子里的人》分别将主人公祥林嫂和别里科夫的死写在小说的开头，作者将故事的结局当做开端，造成了强烈的悬念，吸引读者穷卷寻根。《百合花》写通讯员送“我”去前沿包扎所，这是故事的开端；写通讯员跟“我”一起向新媳妇借被子，这是故事的发展；写新媳妇献出新被子为牺牲的通讯员入殓，这是故事的高潮。可是高潮涌来，小说情节也就结束，高潮就是结局，尾声没有，余音却不绝。

杰出的作家都是设计情节、编造故事的高手，而且令人“出乎意料之外，又在情理之中。”

被人们誉为“世界短篇小说的巨匠”的莫泊桑，写的《我的叔叔于勒》和《项链》，情节曲折，故事生动，引人入胜。菲利普夫妇一家五口，生活拮据。弟弟于勒浪荡、挥霍，被哥嫂送到美洲去冒险。于勒来信说他在外面发了财，愿意偿还哥哥的损失，同哥哥一起过上好日子。曾经使菲利普全家恐怖的于勒，如今成了全家的希望。菲利普夫妇夸赞于勒，盼望于勒早日归来，并且还拟订了上千种花于勒钱的计划。可万万没有料到，在往哲尔赛岛旅行的船上遇见了于勒。此时于勒已沦为形似乞丐的卖牡蛎的穷老头。菲利普夫妇大为惊恐，嫂嫂还咒骂于勒。他们怕于勒认出来，连忙设法躲开，并且改乘了另一艘船，菲利普夫妇对于勒朝思暮想，可于勒却姗姗来迟，使菲利普夫妇望眼欲穿，菲利普夫

妇与于勒邂逅相遇，可于勒却穷困潦倒，使菲利普夫妇如避瘟疫。悬念一个接着一个，波澜一阵大过一阵，高潮的到来，结局的出现，读者始所难料，终有大悟，新颖而又别致。

《项链》的主人公玛蒂尔德，为参加晚会借项链，在舞会上喜出望外，大出风头，谁知在舞会后丢失了项链；她花了十年艰辛赔项链，谁知所借的是假项链。误会和巧合，使情节变幻莫测，诱人穷卷，且令人深思。

情节的安排，不一定有头有尾，高明的作家会截取生活的横断面，聚焦显像，即小见大，让读者看清时代的“年轮”。

擅长写部队生活的作家王愿坚，也特别擅长“以小见大”。《七根火柴》和《普通劳动者》都是这一方面的典范作品。“火柴”是十分普通的东西，“七根”又是很少的数量。一个普通的红军战士，连名字都没有留下来为世人所知，可就在他生命垂危之际，竭尽全力保留了夹在党证中的七根火柴，嘱托战友将火柴交给“大家”。无名战士意识到火柴的珍贵，也许一堆火、一杯热水能使自己活下去，但他毅然地把伴随着饥寒的死亡留给了自己，而把“光”和“热”献给了大家。小说就截取了长征途中这一个细小的断面，叙说了这一个几乎不成故事的情节，但它所表现的却是一个意义十分重大的题材：彪炳千秋，震惊寰宇的二万五千里长征，红军战士光彩耀目的精神世界。

《普通劳动者》中的林将军，来到十三陵水库参加劳动。小说叙写他和战士小李组成“互助组”之后发生的两次有趣的争执，写小李由于误会和林将军发生的一次富有戏剧性的争论，写林将军在暴风雨来临的关键时刻带领群众抢运

砂料。小说情节也是普通的，所占的时间只有一个下午。然而，它所表现的主题却是不普通的：革命前辈永葆青春，战斗不止，革命后代积极肯干，继往开来。艰苦奋斗的革命传统，在林将军身上得到发扬，在小李身上得到继承。

王愿坚同志谈创作小说的体会时说：“千万别轻视这个‘小’，问题在于它能不能‘见大’，作者能不能从中获得发现和把它写透。”“当然，把小的东西写透，说的是‘微而足道’；而且，归根到底要的还是大。是深刻开掘所获得的那个‘大’，是具有较大思想力量和艺术感染力的那个‘大’，把生活写开，把生活写美，使人变大。”

小说家设计情节的方法多种多样，仅明清两代小说评点家如叶昼、金圣叹、毛宗岗等人就介绍过几十种之多。如烘云托月法、草蛇灰线法、曲折翻腾法、欲擒故纵法、层峦叠翠法、行云流水法、飞针走线法、金针暗度法等。不少作家在情节设计方面，既继承了传统，又刻意求新，不断进取，因而他们的小说始终具有吸引读者的魅力，始终能使读者耳目常新。茹志鹃一九五八年写过按时间和事件顺序记叙的《百合花》，通过护送、借被、献身等情节的描写，塑造了通讯员和新媳妇这两个平凡而又感人的形象，因其风格清新，构思精巧，曾受到茅盾等老作家的赞扬；一九七九年以后，作者又发表了《剪辑错了的故事》，一举剪断作者原先按事件或时间顺序来组织作品的平行时空关系，而采用时空交叉的手法，潜入到人物的心灵深处，写活人物。老农民老寿心灵困惑：当年老甘出发作战时还记得为老寿留下干粮，而今看到社员每天仅有八两干粮却无动于衷；当年老甘看到老寿砍了几棵枣树枝前就激动不已，而今却毫不踌躇地下令砍掉生产队的梨园。老甘在不同时期、不同空间的所作所为，

竟然可以通过老寿的心灵深处，跨越时空而重新聚合，从而进行了上述尖锐的、惊心的对照。无疑，这是作者在情节设计与安排上不断探索、不断求新的可喜成果。冉欲达在《论情节》一书中说：“喜新厌旧，如果从哲学和美学的角度而不是从婚姻恋爱的道德角度来看，它是完全正确的。”作家设计小说情节追求新颖，符合并遵循人们欣赏习惯和艺术心理的正当要求。没有新颖的艺术情节，也就没有优秀的小说。

当代的有些小说，情节十分简单。甚至没有情节，只有场面或心理活动。对于这种情节“淡化”的小说，要善于去追踪追求它的情节。

再次，学会欣赏小说蕴含的深刻的主题思想，从中获得思想教益和人生启迪。

清代王夫之说：“无论诗歌与长行文字，俱以意为主。意犹帅也，无帅之兵，谓之乌合。”（见《中国历代文论选》）文学作品的主题思想，就是王夫之说的“意”。与人物、情节相比，主题思想是小说的统帅与灵魂。深入分析与鉴赏小说的主题思想，领会它的深刻性、复杂性与艺术性，在小说赏析中，是处居高屋建瓴的位置，做提纲挈领的功夫，而收势如破竹的效益。

小说的主题思想有显豁与含蓄之分，主题思想含蓄的，需要潜心体味，方可有所领悟。

对于鲁迅小说《药》的主题思想，人们的理解不尽一致。有人认为是反对封建迷信的，有人认为是暴露封建社会吃人的，也有人认为是歌颂革命者夏瑜的。这些看法都失之肤浅，都不符合鲁迅写作《药》的主旨。鲁迅先生谈《药》的创作意图，说过这样一段话：“《药》描写群众的愚昧和