

吳組緬等 著

聊齋誌異欣賞

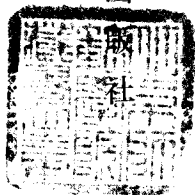

北京大學出版社

吳組緬等 著

聊齋志異欣賞

北京大學出

首都师范大学图书馆

21084122

1084122

《聊斋志异》艺术欣赏

吴组缃等 著

责任编辑：江溶

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

1202 工厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 91.25印张 235千字

1986年8月第一版 1986年8月第一次印刷

印数：00001—35,000册

统一书号：10209·69 定价：1.90元

目 录

- 1 编者前言……………周先慎
- 6 颂蒲绝句……………吴组缃
——蒲松龄诞生三百四十周年纪念
- 10 深入到形象中去……………劳 洪
——读《聊斋志异》随感
- 18 《聊斋志异》的创作方法……………张全宇
- 36 《聊斋志异》的艺术构思……………马振方
- 75 谈《聊斋志异》的人物描写……………沈天佑
- 88 主次、对照及其他……………曹学伟
——《聊斋志异》人物创造札记
- 105 《聊斋》情节艺术三题……………马振方
- 121 传奇·意境·聊斋……………吴庚舜
- 137 《聊斋志异》语言特色简论……………张稔饴
- 154 浅论《聊斋志异》的艺术风格……………孙一珍
- 172 《聊斋志异》中的散文小品……………马瑞芳
- 187 “异史氏曰”艺术谈……………马振方
- 203 “用传奇法，而以志怪”……………侯志义
——浅谈《聊斋》艺术表现手法的继承和创新
- 219 《聊斋志异》对志怪体制的发展……………赵齐平
- 238 现实主义的象征的一侧……………何满子
——《聊斋志异》佳篇《阿绣》论析

244	女人驾驭男人的恶之花·····	何满子
	——《聊斋志异》佳篇《恒娘》论析	
248	《王成》中的一个场面·····	周兆新
251	《聊斋志异》短文三篇赏析·····	周先慎
260	琐谈《促织》·····	李厚基
271	一个关于美的小故事·····	岳克坤
	——《石清虚》欣赏	
278	一个憨直聪慧的少女形象·····	张莉玲
	——谈《小翠》	
283	谈谈《香玉》的人物描写·····	夏晓虹

编者前言

蒲松龄的《聊斋志异》是一部具有独特的思想风貌和艺术风貌的文言短篇小说集，是我国古代短篇小说发展的高峰和总结。唐传奇以后，白话小说兴起而文言小说衰落。“话须通俗方传远”，这是宋元说话人总结的一条艺术经验。用典奥的文言文写成的《聊斋志异》并不通俗，然而它却不仅在文言小说衰歇了数百年之后又重新崛起，而且在识字和不识字的中国老百姓中的广泛影响，直可与《三国演义》、《水浒传》及《西游记》等作品相比。这可以说是中国小说史上的一个奇迹。这一事实启发我们：一部作品的艺术生命力，它的社会效果，取决于多方面的思想艺术因素。《聊斋志异》在思想艺术上取得的成就和经验，是很值得我们探讨、总结和借鉴的。

《聊斋志异》能在群众中产生广泛的影响，首先是因为它的思想内容深深地扎根于现实的土壤之中，扎根于人民的生活之中。《聊斋志异》中的许多作品取材于民间传说，但不是简单的记录，而是经过作者的加工、改造，融进了自己对生活的体验和认识。民间传说是群众的集体创作，凝聚着人民群众思想感情的血肉。这使得《聊斋志异》在思想和艺术上与广大群众保持有一种天然的联系。出身于小地主兼商人家庭的蒲松龄，是一个有政治抱负的

知识分子，但他在功名上很不得志，仕途蹭蹬，一生穷困潦倒，大部分时间在山东乡村坐馆，靠舌耕度日。他跟下层劳动人民有较广泛的接触，并和他们有大体相同的生活遭遇。水旱之灾，苛敛之苦，兵燹之难，他都有亲身的体尝。因此他同情人民，关心人民，在思想上不断地靠拢人民。在《聊斋志异》中，虽然也存在由历史条件和作者的阶级地位带来的种种局限与糟粕，但从近五百篇作品的总体来看，其主要倾向是进步的，反映了人民群众的理想、愿望和要求。在生活中，蒲松龄曾仗义直言，勇敢地跟淄川地方的贪吏蠹役作坚决的斗争。这位接近人民并且忠于生活的作家，在文学创作中也同样是一个人民的代言人。他爱人民之所爱，憎人民之所憎，黑暗的现实激起了他满腔的孤愤，发而为文，熔铸成栩栩如生、有血有肉的艺术形象。或颂扬，或悲悯，或鞭挞，或嘲讽，嬉笑怒骂，处处跟人民群众的思想感情息息相通。蒲松龄通过《聊斋志异》的创作，肯定和赞颂真、善、美，揭露和批判假、恶、丑。作家的思想情感、社会理想和美学理想，跟被压迫的群众是一致的。这是这部短篇小说集在当时和后世引起无数读者共鸣的根本原因。

幻想性和现实性相结合，是《聊斋志异》思想艺术的一个突出特色。小说中所描写的人物多为花妖狐魅，他们活动的处所或仙界，或龙宫，或冥府，或梦境，神奇怪异，五光十色。《聊斋志异》中的多数篇章，是一个与实际生活迥异的幻想世界，其艺术想象之大胆、奇丽、丰富，在中国古典小说中罕有其匹。但奇幻而不虚飘，神异而不荒诞，超现实的幻想表现的是非常现实的社会内容。作品通过幻想的故事所提出的，往往是现实社会中有普遍意义的重大矛盾。虚幻的世界，乃是现实世界的艺术投影。皇帝的荒淫昏庸，官吏的贪鄙凶残，土豪恶霸的阴险横暴，试官的

糊涂荒唐，士子的庸俗空虚，乃至家庭生活中的婆媳不和、嫡庶争宠等等，举凡蒲松龄生活的那个时代社会生活中的基本矛盾、问题，在《聊斋志异》中几乎都得到了鲜明真实的反映。难能可贵的是，蒲松龄的眼光不只是注视着社会黑暗罪恶的一面，而且他还敏锐地摄取并集中了实际生活中美好的东西，加以提高升华，使人对生活充满希望和信心。尤其是那些幻化为妇女的为数众多的花精、鬼女、狐仙，往往具有现实生活中新人的思想和优美品格。因此，尽管她们的身分是易使人骇怪的神鬼精怪，读者却仍然非常喜欢她们，丝毫没有陌生、畏惧之感，而只觉得稔熟、亲切。她们是人化了的精魅。真正吸引并激动读者的，是神奇绚丽的幻想世界中所透出的浓厚的人间气息。《聊斋志异》丰富奇特的艺术想象，不是将人引向虚无飘渺的天国，而是教人俯视满目疮痍的人世，憎恶这人世，同时又充满希望地要改善这人世。

中国古典文言小说，以内容、形式、手法都有显著区别的“志怪”、“传奇”为两大体制。蒲松龄继承了这两种体制的创作传统和艺术经验，并加以融合和创造性的发展。鲁迅先生极精辟地概括为“用传奇法而以志怪”，即用“传奇”的方法来写志怪小说。一方面，搜奇记异，广采民间传说；一方面，又通过虚构和想象进行艺术加工，概括进血肉丰满的现实内容。在艺术描写上，既有六朝志怪的简括精炼，又兼具唐人传奇的委曲丰赡。而在情节的曲折引人，对话的声口毕肖，细节的生动丰富等方面，又显然从宋明白话小说中吸取了艺术营养。《聊斋志异》还运用了史传文学的手法，一篇以写一人为主，多以人名命篇，开首多从介绍人物入题，末尾则效《史记》“太史公曰”，常加“异史氏曰”以发表评论。正文与论赞前后映照，相得益彰。此外，作者还融入了我国古典散文和古典诗词的手法和风格，使《聊斋志异》呈现出

一种丰富多采的艺术风貌。讲求构思臻于精妙，讲求语言富有韵致，不少篇章本身就是优美耐读的散文。一些歌颂男女爱情的作品，洋溢着浓厚的抒情气息，创造出一种富有诗意的艺术境界。《聊斋志异》的语言取得了独特的成就，它将典雅精炼的文言和通俗生动的口语熔于一炉，自然和谐，浑然一体，成为传写人物神貌、表现生活情韵的有力工具。总之，《聊斋志异》在艺术上广采博取，融汇创造，使中国古典文言短篇小说呈现出一种焕然一新的面貌。

跟中国古代无数徒以怪异故事眩人耳目、或目的只在“发明神道之不诬”（《搜神记序》）的志怪小说不同，《聊斋志异》是对生活进行艺术概括的结果，是寄寓了作者的生活理想和融进了作者的鲜明爱憎的“孤愤”之作，也是作者对社会生活的一种诗的升华。其中的优秀之作，几乎每一篇都在我们的面前展现一个神奇绚丽的艺术世界，而又处处泛着真实生活的折光。美的语言，美的思想，美的形象，美的意境：《聊斋志异》是真正艺术的美的文学。人们喜爱《聊斋》故事，因为从中可以认识人，认识社会，认识那个已经逝去而不应该被忘掉的时代；可以得到思想和道德方面的有益的启迪；可以得到艺术的美的享受。

艺术欣赏是人们日常最基本的审美活动。只有通过艺术欣赏，作品所反映的生活的本质，形象所蕴含的丰富的思想和艺术美，才能被我们准确地感知、把握和认识，才能领受艺术所特有的对人的思想感情的陶冶，才能享受到审美的愉悦。为了帮助读者深入理解《聊斋志异》的思想艺术特色，也为了帮助读者提高艺术欣赏水平和审美能力，我们编辑了这本《聊斋志异艺术欣赏》。

这是一部多人撰写的文集。全书内容包括两个部分，一部分是对《聊斋志异》思想艺术特色的专题探讨，一部分是对具体作品

的鉴赏。艺术欣赏不是单纯对艺术技巧的探求，而是对作品思想和艺术的综合品析。一部作品的思想和艺术是水乳交融，不可分割的。世界上不存在没有思想的艺术。技巧不等于艺术。技巧再高妙，如果离开作品的思想和艺术，就将毫无意义。本集中的文章，有的是从思想分析达于艺术，有的是从艺术品鉴深入到思想，论析的角度和侧重点有所不同，但都兼顾到作品的思想和艺术两个方面。

《聊斋志异》杰出的思想艺术成就包括多方面的内容，本书不可能一一论析。而另一方面，不同作者的文章在某些方面又可能出现重复。我们在约请作者撰稿时，尽量安排不使内容重复，但事实上又不能完全避免。重复当然容易造成单调和狭隘，但相同的作品或论题，不同的作者有不完全相同甚至是完全对立的分析，这对一个勤于思考的读者则又不无启发意义。

本集中的文章，效法蒲松龄的《聊斋志异》，写法形式不拘一格，篇幅短长参差不齐。这或许更能适应和显示《聊斋志异》丰富多彩和生动活泼的面貌。个别文章曾在报刊上发表过，收入本集时又由作者作了若干修改。

当这本书奉献在读者面前的时候，我们谨向热情地给本书撰稿、题签的吴组缃先生、为本书撰文的诸位学人和所有关心本书出版的同志致以衷心的感谢。

受北京大学出版社的嘱托，我负责本书的组稿和编选工作。这篇前言和编选工作一定存在不少缺点错误，期待着读者朋友的批评。

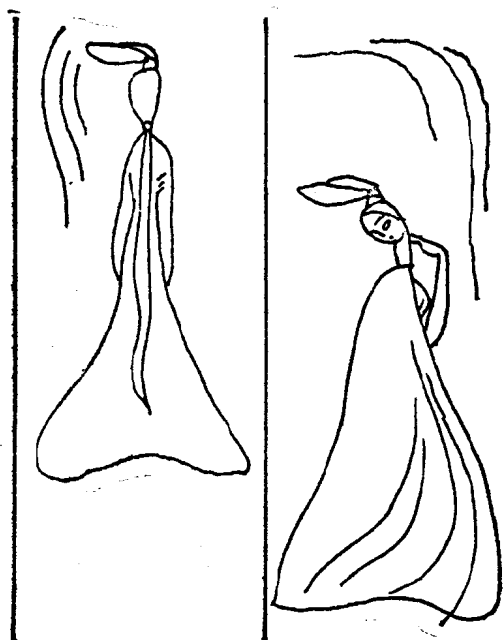
周先慎

一九八三年八月

颂蒲绝句

——蒲松龄诞生三百四十周年紀念

吴组缃

一

蒲公文苑称雄豪，志怪传奇喜并包。
上继盲迁大手笔，宋明口语铸风骚。

二

民间传说广搜求，写事志人来有由。
集结世时活血肉，真情实感作虚构。

三

绘声绘影绘精神，狐鬼物妖皆可亲。
纸上栩栩欲跃出，多情多义孰非人。

四

封建之基是小农，抑商政策致贫穷。
黄英艺菊食其力，甲第连云气若虹。

五

作雨作雷大可观，星云实景即人间。
雷曹憨厚似曾识，一饭之恩舍命还。

六

痴情痴石并痴书，势利功名心所无。
见得世间成黑白，追腥逐秽多顽徒。

七

巾幗英雄志亦奇，扶危济困自坚持。
舜华红玉房文淑，肝胆照人那有私。

八

霍乔二女是新人，特立独行弥足珍。
打破伦常旧礼数，敢居知友答郎君。

九

贫家女子志行高，义重情深习苦劳。
阿纤小翠花姑子，心智英明不屈挠。

十

虫鸟花卉畜与鱼，百千情态足愉娱。
最怜英姐绿衣女，宛转聪明命可虞。

十一

万落千村白骨枯，冤魂夜夜泪成珠。
九娘林四恨何限，怎及连梅情得抒。

十二

大名公子游江南，碧玉目成好梦牵。

屏绝贵家僂薄态，多情儿女得重圆。

十三

凤阳士人旧题材，思妇离怀逐梦来。
苦绪幽情何宛曲，唐人韵致逊聊斋。

十四

狐潜狐联并仙岛，风情俊逸富才思。
嘉平公子更堪哂，女是水来男是泥。

十五

乡农市井非等闲，大写特书心所关。
张妇牧儿智杀敌，斫鳞歼狼出天然。

十六

跳神狐梦与偷桃，声态写来妙愈肖。
还喜名篇小猎犬，要除病害属思高。

十七

王安局诈金和尚，笑骂为文情激昂。
指摘世风入末代，远见卓识岂寻常。

十八

讽谕针砭立风标，首重操行学服劳。
狗苟蝇营心术恶，骂鸭碰壁总糟糕。

十九

湘江水莽曹州花，训鸽斗秋又豢蛇。
熟悉世间活学问，不徒弄笔逞才华。

二十

官虎吏狼磨血牙，禹鼎铸形生云霞。
今朝堪喜民为主，莫教神州有怨家。

二十一

判案断狱有多篇，人命关天戒忽玩。
最要革除逼供信，悉心调研可无冤。

二十二

素崇神道命违难，忽反俗流定命观。
妖术娇娜耿十八，勇于争斗竟胜天。

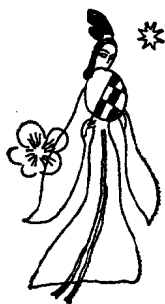
二十三

难逃利锁与名缰，志上青云困旧乡。
我公毕竟具风骨，至死羞穿时俗装。

二十四

人民之子为人民，憎爱贬褒情意深。
屈指于今三百载，笔歌墨舞何鲜新。

一九八〇年三月

深入形象中去

读《聊斋志异》随感

劳洪

《聊斋志异》近五百个短篇中究竟刻画了多少人物，一时很难精确计算。但印象最深的主要不过两类：一类是愤懑不平的知识分子；一类是热情机智的青年妇女。对这两类人物，作者蒲松龄表现了特别的爱好，他反复描写他们，写得栩栩如生，亲切动人，具有很强的艺术感染力。因而对这两类人物形象试作一些剖析，不但有助于了解作品，也有助于了解作家本人。

蒲松龄的一生，从表面来看是相当平静的；然而他在科考中的长期蹭蹬不遇，却又使这个乡村塾师的内心经常处于极不安宁的状态。在以开科取士来笼络知识分子的清初，像他这样“日夜攻苦，冀得一第”^①，而始终连个举人都没考上的人，内心的悲酸是可想而知的。他感慨自己“抱酸寒之业，有焰如萤；入炎寂之场，无肠类蚓”（《呈石年张县公俚谣序》），“累困场屋”的凄凉处境，

① 王洪谋：《柳泉居士行略》。

使他的忧愤达于极点。他刻画的相当一部分落第举子的形象，就集中地反映了他的这些情绪。他一方面把讽刺的矛头对准昏庸腐朽、连文章好坏都不能辨别的考官；另一方面却对落第举子深表同情，为这些人的可悲的命运愤愤不平。《于去恶》从三个读书人的不同遭遇，痛斥了那些“得志诸公”都是“目不覩愤典”的“鸟吏鼈官”，都是不识真才的瞎子和伸手要钱的恶棍。《司文郎》也通过三个热心科举功名的人，尖锐地嘲笑了主持考试的官吏连瞎眼和尚都不如。《三生》更从某与兴于唐的三世冤报，为累考不中的人鸣冤叫屈，最后由阎罗主持正义，才对那些“黜佳士而进凡庸”的考官给予了最严厉的惩罚。也有的作品触及八股取士制度，王子安在痛饮大醉之后的一连串可笑表现，就揭露了这种考试对人的精神上的毒害，把一个本来正常的人已扭曲得不成样子（《王子安》）。有的甚至如叶生，死了还要求一试，及至衣锦还乡，不过是自己的阴魂，一见灵柩便“扑地而灭”。对这样的悲剧，作者愤慨地评论说：“人生世上，祇须合眼放步，以听造物之低昂而已。”（《叶生》）蒲松龄在对考官和科举考试痛下针砭的同时，以酣畅和同情的笔墨，刻画了一群迫切追求功名而始终未能如愿的知识分子形象。这些形象具有巨大的历史认识意义，它说明人才的被埋没和被摧残，在封建时代是一种不可忽视的社会现象。但是蒲松龄对科举考试产生的弊害所作的揭露与谴责，大多还只局限于它的不公平和不合理方面，而对这个制度本身的危害，认识还不是很深刻的，因而在作品中就常常表现出他对科举功名的无限向往，并极力赞赏它给那些幸运的士子带来的种种好处。程孝思（《胡四娘》）本来“家赤贫，无衣食业”，因为他“砥志研思”、“连战皆捷，授庶吉士”后便“车马扈从如云”。颜氏对丈夫“再试再黜，身名蹉落”很不服气，就自己改扮男装，日夜苦读，居然“以冠军应

试”，“成进士，授桐城令”，“寻迁河南掌印御史，富埒王侯”。凤仙以“镜影悲笑”鼓励丈夫苦读，猎取功名，果然“一举而捷”，竟“为郎官”。这些形象说明，他十分赞赏通过科举考试去获得官爵禄位。在这一方面，蒲松龄远远没有达到明末清初几个思想家的认识水平。但由于作者对当时现实生活的其他方面的认识，比对科举制度的认识要深刻得多，因而他在另一类作品中就曲折地反映了他对当时黑暗现实的情恶、厌倦情绪。他幻想有一个“袖里乾坤”，在那里“可以娶妻生子，而又无催科之苦，人事之烦”（《巩仙》）。他幻想有一个海外“仙乡”，在那围墙之内“花无断时”，“琴声崩腾”（《粉蝶》）。他幻想夫妻能“闭户相对”，“君读妾织，暇则诗酒可遣”，以为“千户侯”也不能与之相比（《细侯》）。他幻想有一个“佳儿”、“佳妇”的平静和睦的家庭（《翩翩》）。蒲松龄幻想中的这种种生活，既带有浓重的抒情色彩，也反映了他和现实的关系，反映了他希望改变自己的生活地位的绝望情绪。

他在对生活的认识上，常常陷入了几乎不能自拔的矛盾。这些矛盾通过作品中的人物，具体形象地展现在我们面前。如对出世或入世这个问题，《翩翩》的两个主人公翩翩和罗子浮，就由于对生活有着各自不同的认识，因而决定了他们各自不同的生活态度。一个要出世退隐，另一个要入世做官，这样两种不同的人生观，当然无法调和，最后只有走向分离的悲剧结局。《黄英》也刻画了两种人的不同生活态度，提出了什么是“俗”与“不俗”的问题。马子才酷爱菊花，自鸣清高，把安于贫困作为生活的理想，不屑于寻求谋生之道，以为这是“不俗”。黄英姊弟恰恰与之相反，以为马子才这种生活态度是矫揉造作，是“俗”，而自己种花卖花，自食其力，才是“不俗”。《粉蝶》里的十姑虽住在“精舍华好”的围墙内，咀嚼着“鲜蔬香美”的食品，但她仍然关心着