

聆听小说的智慧

——记半杯长篇小说史话讲座

杨朝

自西班牙作家塞万提斯在1605年出版《堂吉珂德》起,经过几个世纪的发展,长篇小说已成为世界文学中的主要表现形式。半杯清茶社有幸邀请到作家许之微先生为文学爱好者们作了一期有关长篇小说的讲座。这个名为《长篇小说史话》的讲座在二月十八日于华府地区的 Potomac Community Center 举行,同时开放给 zoom 的网上听众。此次讲座由半杯清茶社会员刘渊主持。

许之微先生是一位在长篇小说创作中颇有成就的作家。他历年来创作并发表了由作家出版社出版的长篇小说《越洋追凶》和在美国出版的长篇历史小说集《俄罗斯沙皇传奇》及长篇小说《严冬》。这些作品都得到国内外众多读者的喜爱。他曾受邀举办过有关哲学,历史,文学,宗教,艺术方面的讲座。许之微先生在北京大学任教多年。他的讲座向来以清晰的条理,严谨的逻辑,一丝不苟的治学态度,风趣精炼的语言及丰富的讲授技巧而为听众所称道。

此次讲座中,许之微先生把浩瀚的长篇小说按时间顺序分为不同的流派和类型,为听众提供了一个了解长篇小说史的框架,以便听众的后续学习有线索可循。

在文学流派中,他讲述了浪漫主义,现实主义,自然主义,悲观主义,意识流,存在主义和魔幻现实主义

在长篇小说类型中,他分析了爱情小说,哥特式小说,历史小说,侦探、科幻和探险小说,黑色幽默和政治讽刺小说,

在讲述过程中,许之微先生列举了大量的作家及其代表作品来分析不同的长篇小说类型及影响其的文学流派。

讲座结束后,我与几位听众谈话时,大家都认为在讲座中有三个地方最令人印象深刻。我把它们整理如下:

1.在讲各个文学流派时,许之微先生详细讲述了浪漫主义和现实主义流派的本质区别。他指出文学和艺术中的浪漫主义流派从十八世纪兴起,不间断地影响文学和艺术领域一直到二十世纪。浪漫主义有着强烈的主观色彩,崇尚“唯美”和“理想化”。浪漫主义小说注重作品的艺术效果,文字考究而注重抒情,写环境时重情调,写人物时注重“塑造”,不惜夸张。歌德的《少年维特之烦恼》是第一部浪漫主义小说。许之微先生指出浪漫主义是“感觉对理性之反叛;本能对理智之反叛;情感对判断之反叛;个人对社会之反叛;想象对真实之反叛”。我的理解是在浪漫主义的长篇小说中,可以把个人情感凌驾于荣誉和义务之上,把热烈的,未经修饰的纯洁爱情提高到至高无上的地位而贬抑虚伪的理性。而现实主义文学则强调客观和“真实性”,提倡冷静和深刻,注重生活中有代表性的“典型环境”、“典型性格”、“典型形象”,以及符合逻辑和理性的结构。这和浪漫主义的主观,唯美和夸张的手法是不一样的。许之微先生指出维克多·雨果是十九世纪欧洲浪漫主义小说的领军人物。在《巴黎圣母院》(1831)中,雨果塑造了美丽热情的流浪艺人爱丝梅拉达,丑陋而善良的敲钟人卡西莫多,以及外貌英俊,内心邪恶的副主教克洛德,用美与丑、外表和内心的巨大反差来表现浪漫主义夸张的人物塑造“的方法。在雨果的《悲惨世界》中,他笔下的主人公冉·阿让充满了自我牺牲精神,也是个浪漫主义的完美人物形象。

2.许之微先生还回顾了爱情小说的发展。如果说文学作品有永恒的主题,爱情一定是其中之一。爱情小说的特殊性在于其贯穿整个长篇小说史。许之微先生用各个时期中的典型爱情小说来举例说明不同时期的作者对爱情中不同侧面的描写。这些

不同的侧重点反映了人的爱情观是复杂的,爱情小说作家对爱情的描写是随社会发展而变化的。

许之微先生指出:自歌德的爱情小说《少年维特之烦恼》起,作家们便致力于揭示爱情中固有的悲剧性矛盾。起初是探讨爱情的专一性和排他性,继而在英国经典小说,如《简爱》,《呼啸山庄》中讨论了爱情中的情感与理性的冲突,对爱恨交织的探讨,爱情中两性的社会地位及人的尊严,道德和婚姻制度对爱情的影响等等。以《茶花女》为代表,小仲马用浪漫主义的手法用激情和理想化来讴歌纯洁的爱情。而现实主义作家,如司汤达的《红与黑》中对爱情的描写则揭示了现实与愿望的极大反差。自然主义和悲观主义文学强调揭示人性,特别是人性中的欲望、贪婪和罪恶,因此更深入地探讨了人性中的恶对爱情的影响。到了19世纪下半叶,在霍桑的《红字》和托尔斯泰的《安娜卡列尼娜》中,我们看到了社会对于婚外恋爱情的不容,甚至残酷无情的迫害。许之微先生指出:纪德的作品可以认为是一种对初始爱情小说的回归,回到描写内心深处澎湃的激情,以及无形却强有力的道德与信仰的束缚。也是从纪德开始,文学中对爱情的描述与探讨延伸到同性之间的恋情。

3.在讲世界上不同国家的长篇小说时,许之微先生认为日本的长篇小说有著独特的风格。

二十世纪日本文学以其独特的东方风格很快地得到世界文坛的青睐。长篇小说早在十一世纪初便在日本出现。正是那时日本女作家紫式部所写的《源氏物语》奠定了日本文学的风格基调:日本文学家著意表达内心的主观情感,著重于亲近,热爱,共鸣,怜惜和悲伤的感情。这种传统一直传承到今天,成为日本文学的民族特点。日本打

开国门后,文学界曾经一度追随西方,二十世纪初曾深受俄罗斯现实主义大师(如列夫·托尔斯泰,陀思妥耶夫斯基)的影响,也曾盛行自然主义,乃至形成了基于西方浪漫主义、象征主义的文学流派,“新感觉派”等。但很快日本作家就回到了自己民族文学的风格基调。川端康成的《雪国》(1948)是这方面的典范。许之微先生认为“川端康成在《雪国》中描绘的虚幻之美、洁净之美与悲哀之美达到了极致。对于爱情,作者将唯美的意境融入人物的情感,使作品带着淡淡的伤感和哀愁。这种哀伤的情怀和幽雅的空寂便是日本特有的浪漫的“物哀观”。“他还讲到《伊豆的舞娘》和《雪国》写的都是无果的爱情。这与西方爱情小说中热烈的过程和痛苦的结局相比显示了独特的东方情调。川端康成的文字饱蘸着唯美和伤感,他笔下情然的,悠悠无望的爱情,动人心弦。现在的日本作家在写爱情时依然继承了川端康成的风格。另一位日本作家三岛由纪夫的作品也在西方获得极高的评价,《金阁寺》被称为“幻灭美学”的代表作。大江健三郎是另一位日本大作家。他于1994年获诺贝尔文学奖。其《广岛札记》和《个人的体验》呼应了现实和神话结合的世界潮流,即所谓“变异的现实主义”。村上春树则进一步走向魔幻现实主义。这些作家的作品对弱势群体和孤独个人的描述,还是能让读者感受到日本传统文学中的感怀和哀伤。村上春树的《挪威的森林》可以说是表现日本传统风格基调中的感怀和哀伤的最好例子。

讲座结束后,听众提出了几个问题,由于时间关系,许之微先生分别作了简短的回答。

讲座录像链接: <http://tea4soul.org/misc/new2023/zhiwei021823.mp4>

LONG & FOSTER REAL ESTATE, INC.

美东最大 房地产公司

张新娅 Top Producer

(C): 240-353-1281 (专线)
(O): 301-907-7600
YAYA.ZHANG@LNF.COM

全职房地产经纪

用心服务 让您安心

年千万销售业绩 买卖 VA、MD 房产

房源信息快、全、多
查询房源,请登陆我的网站:
www.yayazhanghomes.com

一个值得您信任的品牌公司 一个值得您信赖的专业经纪

荣华地产

十几年华府地区房地产投资经验

www.danichu.com

(703)-568-1388

住宅 商业地产 买卖 租赁 管理

专业团队为您提供以下服务:

- 首次房产购买
- 外国人本地房产投资
- 房产短期投资
- 房产长期租赁及管理
- 银行拍卖房投资
- 商业地产买卖租赁

胡荣华 Danica Hu, Realtor

刘氏汽车维修中心

维州汽车排气与安全检查站
Annandale Citgo Gas Station

刘氏汽车维修中心由刘家杰先生主理,服务于华人已有十三周年了,精修各类汽车,您要通过维州汽车安全或废气检查吗?那您一定要来到刘氏汽车维修中心!

电话请找 **刘家杰** 703-941-8309
703-941-8308

营业时间:
周一至周五 7:00Am-7:00Pm
周六 7:00Am-5:00Pm

地址: 7131 Columbia Pike, Annandale, VA 22003

通英国粤 越潮语

美东学院 金榜题名 迈入藤校

YM American Academy

服务 *美国大学、研究生、高中申请指导
项目 *高中学习规划和各类课程辅导

美国当地经验丰富、工作尽职的专业团队
*被美国卡内基梅隆大学商学院选为教学案例
*ISEF 科学竞赛官方合作单位

4-096

www.ymamerican.com
zyang@ymamerican.com
Cell: 302-257-1537
WeChat ID: wh785120

办事处: 美国/中国北京/南京/深圳/扬州