

黄冈学习网
www.hgxxw.net

《小说学习指导之一》

小说的人物形象与主题

小说人物形象塑造的重要性

真正的小说关心的是人，作家通过对人物形象的塑造来帮助读者认识社会、认识自己，而读者则通过对小说的理解领悟人生经验和智慧，对自身产生积极正面的影响。了解一本小说最重要的是了解小说中所塑造的人物形象，本文将通过对人物形象的肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、环境描写等描写方法的分析让读者更好地理解小说内容、认识文学。

在文学作品中，小说能多角度、全方位地刻画人物，它可以凭借各种艺术手段，从各个角度对人物进行肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写和环境描写，既能展现人物的音容笑貌、言谈举止和衣着服饰等外在形态，也能呈现出人物心理和思想感情等内在活动，还能完整展现人物与环境互为作用的关系，从而塑造出丰满而成功的人物形象。把握人物形象则需要我们对人物的肖像描写、心理描写、语言描写、动作描写和环境描写有一个清晰的认识。

一、肖像描写

肖像描写是指用精确、生动、形象的语言描绘人物外形各个方面的特点。如容貌、服饰、姿态、神情、风度等。

成功的肖像描写不仅能够使人物凸现在读者眼前，而且可以表现人物的身份、地位、经历、遭遇，从而揭示人物的性格特征。肖像描写关键在于以形传神，做到形神兼备。

海明威的《老人与海》在文首有这样一段肖像描写：

“老人消瘦憔悴，脖颈上有些很深的皱纹。腮帮上有些褐斑，那是太阳在热带海面上的反光所造成的良性皮肤病变。褐斑从他的两侧一直蔓延下去，他的双手常用绳索拉大鱼，留下了刻得很深的伤疤。但是这些伤疤中没有一块是新的。他们像无鱼可打的沙漠中被侵蚀的地方一样古老。他身上的一切都显得古老，除了那双眼睛，它们像海水一般蓝，显得喜洋洋而不服输。”

这段肖像描写采用了先抑后扬的手法，作者越是强调老人的孤独、衰老和屡次失败，便越能显现出老人和茫茫的大海、强壮的马林鱼、一群群贪婪的鲨鱼的巨大反差，就越能表现“硬汉”形象的突出特点，并为作者之后表达老人勇敢、坚强、充满力量的形象做好铺垫。

二、动作描写和语言描写

动作描写与语言描写是通过对人物的动作和对话的描述来具体表现人物的精神面貌、思想感情和性格特征的描写方式。动作描写给读者鲜明的视觉印象，使人物生动形象、具体可感。语言描写则能表现动作所不易察觉出来的细微情感、态度等。动作和语言两种描写方法相互联系，共同塑造人物角色形象。

动作描写指描写人物在特定情境下的动作，它包括人物的举手投足，跑跳坐卧。作者描写人物动作要善于抓住表现人物个性的富有特征性的动作，并且通过对人物系列动作的描写，充分表现人物的性格，展示各种不同人物形象的风貌。

我国古典小说中的人物，凡是在人民群众中有深刻影响的都和他们的动作有关。《水浒》中一讲到武松，人们便会想到武松打老虎的系列动作。他到酒店如何三碗又三碗再三碗地喝酒，如何看告示，如何上岗，如何打老虎等，这一系列动作的描写生动地刻画了武松这个英雄人物的形象。

语言描写对揭示人物思想，体现人物品德有着十分重要的影响，它是人物思想性格的反映，要求作者通过人物的对话，表现人物的内心世界，突出人物的性格特征。

通过对不同语言的应用还能体现出意想不到的效果，如同汉语里有方言和普通话一样，《飘》中并不是所有人都说一口标准的英语，黑人语言的运用让读者耳目一新。书中写到黑人保姆反对斯嘉丽和巴特勒的婚事，斯嘉丽说结婚是她自己的事，叫Mammy回到塔拉庄园去。

Mammy说：“我不想去的地方，你别想让我去。即使回庄园，也要我们一起回去，我不能丢下埃伦小姐的女儿不管，我也不会让那个破白人来扶养埃伦小姐的孙子。我就在这儿，就要呆下去。”这一番义正词严、不卑不亢的话出自Mammy之口一点也不显得突兀，虽说她只是个黑人女佣，她却始终维持着自己作为埃伦小姐陪嫁女佣兼保姆的身份，性格刚烈、忠诚事主，即使女主人已故，她也仍要对她的女儿、孙女负责，这一番话更是体现了她为女主人奉献一生的精神。

三、心理描写

作者在刻画人物的时候，用心理描写来揭示人物在特定环境中的内心活动，如感觉、知觉、情感、体验、愿望等。

描写人物不但要表现其外部特征，如肖像、动作和语言，还要深入到人物心灵深处，触及人物内心的奥秘。人物的语言和动作其实是内心世界的反映和外露，要准确而深刻地刻划人物、塑造形象就要把人物的外部形态与内心世界有机地统一起来。

鲁迅的《阿Q正传》有这样一段心理描写：“阿Q在形式上打败了，被人揪住黄辫子，在壁上碰了四五个响头，闲人这才心满意足的得胜的走了，阿Q站了一刻，心里想，‘我总算被儿子打了，现在的世界真不象样……于是心满意足的得胜的走了。’这段心理描写虽然很简洁，但很好的揭示了人物的性格特征，将阿Q的精神胜利法活化了出来。

四、环境描写

小说中的环境描写为人物提供了活动的物质空间，提供了故事情节发生发展的具体场所，通过对自然环境的描写可以交代清楚人物活动、事情发生发展的自然条件，烘托人物心理，渲染气氛。

如《边城》对湘西淳朴优美的自然生态环境的描写，一开始由“茶峒”写起，写到酉水、河街、吊脚楼，用了很长的文字作为翠翠出场的铺垫。然而，这种对自然环境的描写本身并不是作者的目的，写自然是为烘托人事，对人物性格形成和命运轨迹起决定性作用的是社会环境，它包括社会政治制度，经济生活，民情风俗，地域文化，人际关系等。

总而言之，小说人物形象的塑造方法不是孤立的，而是密切联系的，各种方法要综合运用才能收到完美的效果。

如莫泊桑的《米龙老爹》在刻画米龙老爹的形象时，先用特写镜头凸显肖像，接着通过与普军团长的对话，呈现出米龙老爹高尚的气度和杀敌前后的心理，然后在环境的变换中描写他杀敌的机智行为，最后仍以肖像描写表现他敢作敢为、视死如归的气慨。各个角度的细致描写，各种方法的交叉作用，使米龙老爹这一爱国英雄的形象跃然纸上。

有一句话说得好，文学是人学，离开人就无所谓文学，尤其是小说。它不仅表现作者的思想、感情，而且直接以文学语言塑造人物形象为己任。如果读者忘掉了小说的故事情节，忘掉了书中塑造的人物形象，文学的教化作用就无所依托，没有了基础的大楼很容易倒塌，没有人物作为基础的小说很快会走向虚无，变成令人遗忘的精神垃圾。

阿诺德·贝内特说：“优秀小说的基础就是人物塑造，此外再没有别的什么东西是有价值的，情节是有价值的，观点的新颖独创是有价值的，但是，它们中间没有一项像塑造令人信服的人物那样有价值。”仔细想想，我们在读过一本书后先记住的是人，后才是故事。小说人物形象的塑造无可替代、必不可少。

可以说小说人物形象对我们的影响是巨大的，作者通过对人物进行肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写和环境描写，塑造出一个饱满的人物，把自己的生活中的一点一滴传达给读者，作品描写尽可能精细、准确、生动、逼真，叙述尽可能客观、真实、入情、入理。将人物刻画得像会呼吸一样站在读者面前，让读者通过阅读进入小说的世界，与人物一起喜一起悲。最后，我用一句话作结，塑造一个成功的人物形象完全可以造就一个时代，让我们通过对小说人物形象的了解，走进丰富的小说殿堂。

如何鉴赏小说的主题

小说的主题是从小说描写的整体生活画面中显示出来的中心思想。如果把语言所描写的内容比作小说的躯壳，那么主题则是小说的灵魂。阅读一篇小说，就要透过人物形象和描写人物形象的具体材料（细节、情节等），领悟和体会作者在人物形象和故事情节中寄寓的思想意义。具体来说，把握小说的主题要注意以下几个方面。

一、从作者背景看主题

要正确理解一部作品，有必要了解作家的思想感情、思维方式，以及他所处的社会环境、作品所反映的社会生活背景。小说是社会生活在作家头脑中的反映，也是作家思想感情的表现。一部作品反映的主题，总是与作家的身世、生活、思想感情以及他所处的时代环境分不开的。因此，我们在理解小说主题时，必须“知人论世”。比如，要理解鲁迅小说主题的深刻性，就不能不了解鲁迅的思想，特别应该了解他对中国历史政治文化的思考，了解他与黑暗现实进行斗争的精神。鲁迅先生指出，《水浒传》与《施公案》《彭公案》《三侠五义》的思想内容之所以不同，是和时代有关的：《水浒传》中的人物在反抗政府，而《施公案》《彭公案》《三侠五义》这一类书中的人物，则帮助政府，这是作者思想的大不同处，“大概也因为社会背景不同之故罢”（《鲁迅全集》）。

二、从人物塑造看主题

小说作者运用各种艺术手段，都是为了完成人物形象的塑造。人物形象是作者生活经验的结晶，也是作家的生活态度的形象体现。全面分析人物形象，有助于更好地理解小说的主题。《钢铁是怎样炼成的》中保尔·柯察金的形象，《红岩》中许云峰、江竹筠等形象，《老人与海》中老渔民圣地亚哥的形象，对他们进行仔细的分析，都有助于我们理解小说的主题。比如《药》，华老栓勤劳善良而又迷信麻木，他的思想性格是那个社会里许多劳动者共有的，他的愚昧落后，是长期遭受统治者精神奴役的结果；而革命者夏瑜，则是一个革命意志十分坚定的革命党人，他是为了推翻残暴专制，给人民创造幸福而流血牺牲的。可结果竟是由华小栓来吃他的血。这说明革命者与普通民众之间隔膜是多么深！分析这两个人物形象，就可以帮助我们理解这篇小说的主题。

三、从情节发展看主题

小说写人不能离开人物活动的情节，而情节又是通过一系列具有因果关系的事件构成的。情节是小说中的一系列故事，这些故事贯穿着矛盾的发生、发展和解决，从中体现作者对矛盾的看法。如分析《范进中举》情节的发展，就能加深对主题的理解。《范进中举》的情节，包括中举前和中举后两个部分。中举前，胡屠户百般训斥范进是个无用的女婿，骂他是癞蛤蟆想吃天鹅肉，而且辱及他的老母。范进面对岳父的辱骂，无可奈何，只能甘受屈辱。范进中举之后的情节，则重在讲他喜极发疯，胡屠户则成了一条“变色龙”，对女婿的态度来了一个一百八十度的大转弯，送肉送钱表示祝贺，口称“贤婿”“老爷”，夸赞他是天上的星宿。地方乡绅也登门贺喜，送银又送房。这一情节，见出世态的炎凉。联系范进中举前后的情节，我们就不难理解小说暴露人们趋炎附势的嘴脸这一主题。

四、从语言的情感色彩看主题

小说的主题，虽然作者极力使它不显露出来，但作者在行文中总是要对自己所揭示的矛盾，以及所描述的人物等表现出一定的褒贬倾向或情感色彩。判断作者的这种情感色彩，是理解作品主题时所不可缺少的。孙犁的《荷花淀》这篇小说，是歌颂白洋淀人民积极抗日的，但这种情感作者始终没有直接说出来，而是通过故事的叙述渗透在字里行间。如当敌人的大船追赶水生嫂她们时，作者写道：“幸亏是这些青年妇女，白洋淀长大的，她们摇得小船飞快。小船活像离开了水皮的一条打跳的梭鱼。她们从小跟这小船打交道，驶起来就像织布穿梭、缝衣透针一般快。”“她们奔着那不知道有几亩大小的荷花淀去，那一望无边挤得密密层层的大荷叶迎着阳光舒展开，就像铜墙铁壁一样。粉色荷花箭高高地挺出来，是监视白洋淀的哨兵吧。”在这里，作者的赞美之情溢于言表，我们是不难看出的。

五、从小说整体倾向看主题

小说的主题，它并不是一个孤立的现象，而是与小说诸要素紧密相关的整体体现。正因为如此，理解小说主题的方式方法也不仅仅限于以上谈到的几个方面，而应当是多侧面、多角度的，小说的方方面面无不闪耀着主题的光彩。一部优秀的小说，其含义——即主题——总是全面渗透在整个作品中的。当然，有些小说，特别是长篇小说，由于作者所描写的社会生活面比较广，作者在小说中所表现的思想往往是复杂的。不同的人，不同的时代对同一部小说的主题理解也常常不一样。阅读鉴赏中，小说主题有确定性的一面，也有不确定性的一面，需要认真思索，对比借鉴。

黄冈学习网
www.hgxxw.net