试论朱自清的散文艺术

徐小平
（合肥学院 中国语言文学系，合肥 230601）

摘 要：在中国现代散文发展史上，朱自清的散文创作在“五四”时期的成就应为最高，影响应为最大。从现实关怀、人间真情、散文意境、散文构思及其语言几个角度去解读朱自清的作品，阐释其散文艺术的美学意蕴。

关键词：朱自清；现实关怀；人间真情；散文艺术
中图分类号：I207.6 文献标识码：A 文章编号：1672－920X(2006)03－0064－03

关于朱自清的散文创作，杨振声先生在《朱自清先生与现代散文》一文里就给予了他高度的评价：“自新文学运动以来，合戏剧、小说、新诗、散文计算一下成绩，要推散文的成就最高，……在散文上成就甚早并且提倡小品文，使它成为一时风气的，朱自清先生便是最重要的一个。”[1] 12细品朱自清的散文，你会发现他独特的艺术风格。他的散文是面向人生的。正如朱自清在他 1929年写的《〈背影〉序》中讲到散文在“近三四年的发展”时说：“……种种的样式，种种的流派，表现着、批评着、解释着人生的各面。”[2] 5朱自清从未与他所处的时代隔离，用文学写人生，便成了他写作的当然宗旨。那真实的思想、真诚的情感、真切的话语构成了一篇篇优美的散文，这些散文感情真挚自然、语言朴素简练、结构严谨精巧，具有清新、委婉、隽永的艺术风格。而且他后期的散文更洗炼成熟，接近口语，其艺术感染力也更强。正如杨振声先生这样评价：“他文如其人，风华从朴素出来，幽默从忠厚出来，腴厚从平淡出来。”[1] 16

1 现实关怀

朱自清散文的最大艺术特征就是面向人生，充满了对现实人生的关怀。在中国上世纪的二三十年代，炮火硝烟一直笼罩在中国上空，国内混乱，国外又有侵略中国的帝国主义，而此时朱自清作为“大时代中一名小卒的我”[2] 6，当然与所处的时代没有隔离，他用文学抒写人生，他的这种直面人生与鲁迅的直面人生是有区别的。鲁迅的直面人生是剖开自己的血肉，让人们看清一个民族的灵魂，更多是对国民性、人性的一种解读和批判，他重视抒写个体，通过对个体灵魂的解剖来展露国民的劣根性，所以鲁迅的文章表层总是阴冷；朱自清的直面人生则是另一个层面的，同其他作家一样，他敢于揭示那黑暗时代的罪恶，给人们呈现一幅又一幅的血泪画面，促使人们警醒。但是他却运用散文这种文体来抒写，所以文章显得柔和而温情，然而，柔和与温情的背后却承载了作者几多愤怒与控诉。

在《执政府大屠杀记》中所揭露的军阀屠戮爱国人民的血腥暴行，与鲁迅的《纪念刘和珍君》中那种直陈事实，挥洒愤激的文字相比，颇有阳刚与阴柔之别，但不同话语、不同语气的背后情感是一致的，都抒写了他们对反叛军阀的无比愤慨和对人民大众的深情关怀。《白种人——上帝的骄子！》一文中，写在自己国家电车头等车厢里，却受到小西洋人凶恶的目光的逼视而生的屈辱、愤怒，矛头直指帝国主义者。从这个小西洋人的脸上，朱自清先生读出了一部帝国主义侵华史，他明白所有的中国人和他一样没有尊严，他追究了这小西洋人飞扬跋扈的原因——由于孩子的“父亲，亲长，先生，父执，乃至同国，同种，都以骄傲践踏对付中国人”，旨在呼唤一个民族的觉醒，强烈地表现了作者的爱国主义情怀以及对帝国主义的极度憎恨和严正批判，捍卫了炎黄子孙的民族尊严。周作人曾经说过，看待一个作家的进步最直接的就是看他对待女性命运的态度。朱自清是个人道主义者，在《生命的价格——七毛钱》中写了农村的儿童和妇女普遍的非人的“人生”。在人口可以买卖的黑暗的旧中国，“人货”成了商品的一种。“人货”中，妇女孩子是价格低廉的一种，女小孩又是价格最低的“生货”，而低廉到七毛钱便可买一条人的生命，更是超出人的想象。然而，这还只是被卖的女孩非人生涯的开始，等待她的将是辗转被卖的命运：或卖为婢，或卖为妾，或卖为妓。作品写的就是这样的人间地狱。通过对下层妇

收稿日期：2006－05－11 修回日期：2006－06－16
作者简介：徐小平（1961－），男，江西九江人，合肥学院中国语言文学系副教授，研究方向：现当代小说、文艺学、外国文学。
?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

女生存状态的关照来鞭笞时代罪恶。这里, 与同样是写女性命运的鲁迅先生的作品相比, 朱自清又体现出了自己的特征。鲁迅对女性命运的关注重视从女性本身灵魂深处去剖析和解读, 祥林嫂的悲惨结局时代有很大责任, 但是她身边的人却是直接凶手, 人与人之间的冷漠与麻木成了鲁迅关注的焦点。祥林嫂哭阿毛便是极点。许多老女人寻来听故事, 听到挂在眼角两滴黄泪终于流到嘴角才散去。这是一种以"看客"的身份去欣赏别人的苦难。朱自清则是多从时代与人的关系出发, 指斥黑暗社会是一切罪恶的根源。

所谓"智者乐山, 仁者乐水"。朱自清的一些描写山水的名文, 也都寓意着他的人生态度, 山水中见真性情。《桨声灯影里的秦淮河》的魅力, 不只在它所描写的秦淮河的桨声、灯影、薄雾和微漪, 更在于它让人想起《桃花扇》和《板桥杂记》所载的"明末的秦淮河的艳迹": 于是我们的船便成了历史的重载了。……秦淮河的船之所以雅丽过于他处, 而又有奇异的吸引力的, 实在是历史的影像使然了。秦淮河热闹的景像中夹杂着被逼以歌为业的歌妓的卖笑生涯, 虽则"卖歌和卖淫不同", 对她们的身世, 我们"究竟应该同情的", 所以当所到"一只载妓的板船"经过时传来的响亮而圆转的清歌, 清游中的作者却感到了寂寞。作品中充满了失落的惆怅和幻灭的情思。秦淮河繁华、哀伤, 一如明末。繁华的景象留给作者的是哀愁, 而这哀愁又来自于对繁华背后的不幸人生的同情。其关怀现实的情结一目了然。

朱自清是个诗人、学者。坎坷的一生, 让他对世情有着精细的观察和体验, 这也决定了他的创作笔墨更多投向了人间的现实关怀。

2　人间真情

散文是长于抒情的文体, 与其他文学体裁相比, 它可以更好地抒写作者的情怀。朱自清的文章之美是与他的抒情艺术分不开的。在朱自清那些以家庭生活为素材的作品中, 或感伤、或温厚、或幽默的人伦之情, 深深地感染着读者、拨动着读者的心弦。正如短短一篇《背影》感动着几代读者的心, 就因为它感情的真挚、纯朴。《背影》中父亲对儿子无微不至的关怀和照顾, 以步履艰难老父亲的背影成为中国文学中一个经典镜头, 感人至深。有情才有文学, 才有"美文"。纯真的情是朱自清散文的灵魂, 决定着他的散文如诗般的美。重情是朱自清散文的最主要特点。有人说朱自清的散文"以情胜", 是很有见地的。朱自清的文学活动从新诗创作开始, 诗歌重情的特点自然也影响了他的散文。他的散文或描摹世态、怀人抒情, 或即景写情、融情于景, 或融情入理、以理蕴情, 无论叙事、记人、写景、说理都贯注一个"情"字。朱自清散文的"情"有着丰富的审美内涵, 或朴素率真, 或丰腴华丽, 或庄重严肃, 或诙谐幽默, 或忧郁惆怅, 或积极进取。他的精神世界、文化教养、社会观念、审美品格, 全由这"情"字见出。

除了在上文中提及的《桨声灯影里的秦淮河》是抒情的名文外, 另一篇与此齐名的散文《荷塘月色》也是。因为"这几天心里颇不宁静", 才于夜晚独自走向荷塘, 去寻求享用那"无边的荷香月色", 文章开笔便定下了抒情的笔调, 让读者感受到了一种人生的忧烦和于静谧的景色中寻求暂时解脱的心境。曲折的荷塘, 田田的荷叶, 如出浴美人的荷花, 像"碧天里的星星"的花朵儿, 花和叶下的脉脉的流水, 伴以月色、微风、清香、树影、灯光、蝉声、蛙鸣……景色如此, 似乎确定可以忘情于一时了, 但联想起六朝采莲之盛, 却能回到现在, 感叹人生碌碌, 对此美景"早已无福消受"了, 末尾想起《西厢记》, 又勾起了对江南的惦记, 更平添了一层游子的惆怅。这里的惆怅只是一种淡淡的愁思, 然而却是伴随着劳碌人生、经久不去、无法排遣的愁思, 而在对荷塘月色的欣赏中, 又同时透露着对美好生活的追求。这种对美的生活的追求, 在《月朦胧, 鸟朦胧, 帘卷海棠红》、《绿》、《白水漈》中, 得到积极的表现。尤其是《绿》, 对勃勃怒生的生命绿色的陶醉与惊诧, 只是喜悦, 再没有一丝的惆怅。

除《荷塘月色》外, 还有《给亡妇》中悼念亡妻与深深的自我忏悔之情和《儿女》中幽默的情趣和温馨的气氛等, 无不真诚而亲切。

3　精巧的构思

虽然朱自清的散文篇幅大都不长, 但其构思却颇具匠心。在《背影》中, 作者两次写父亲的背影, 用笔却一详一略, 可见其含蓄的力量。买桔子的背影, 用白描的手法细细描绘, 离别的一刹那的背影, 却是略写, 只一句带过: "等他的背影混入来来往往的人里, 再也找不着了, 我便进来坐下, 我的眼泪又来了。"这个背影, 作者没有再加以描写, 但那"走了几步, 回过头看见我", 和再三叮咛, 已把那舍不得和儿子分别的心情, 为了谋生又不得不离去的苦况, 活画出来了。几笔之中, 作者当时那种悲酸惆怅的心情, 表现得含蓄而深沉。这都是作者文字的技巧和功夫。而且作者在对背影的描绘时, 不借助于什么修饰, 陪衬之类, 只是白描, 读起来清淡质朴, 情真

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

味浓,蕴意丰富。正所谓"于平淡中见神奇"。

《春》的结构严密,井然中见跌宕。作品根据揭示主题和抒情的需要,一共制作了五幅画面。画面之间的直接自然、紧凑,并以前面四幅画面作为第五幅画的铺垫、烘托,从而开拓意境,揭示题旨:"一年之计在于春"。在揭题后,最后奇峰突起。文章层次清楚,脉络分明而又有变化,构思独具匠心。

《荷塘月色》虽说为了写心中的不宁静,但一路看下来,却处处见"静":月光、荷叶、薄雾、树木以及树上的蝉声和水里的蛙声,素淡朦胧,明明是一个宁静的夜晚,但作者写的却是"心里颇不宁静"。现实不允许,人生碌碌,于是有了淡淡的愁思。文章虽短小,但作者善于灵活组织,选择意象,巧设"文眼",明暗交替,动静结合,组成一篇构思精巧的美文,让人回味无穷。

4 优美的语言

朱自清散文的语言之美,如早春晨曦,如晚秋山泉,是有口皆碑的。不然,何以能达到"诗中有画,画中有诗"呢?时而质朴,时而清丽,时而纤浓,时而又富有色彩,让人阅读之时呈现出视觉上的绘画美。如《背影》语言的质朴:在月台上父亲的背影给作者心中留下了深刻的印象,父亲的"我走了,到那边来信!""进去吧,里边没人"。质朴的语言,不仅让儿子泪流满面,也让读者双眼模糊。的确,作品语言是质朴简单的,但其中的父爱是凝重的。朱自清正是选用了这种质朴语言表达出深深的父爱。再看《荷塘月色》描绘物象所用的词语,蓊蓊郁郁的树木,迷迷离离的蝉声和蛙声,等等,读之是不是又多了几分清丽。而《桨声灯影里的秦淮河》的语言魅力,不只在它所描写的秦淮河的桨声、灯影、薄雾和微漪,更在于它让人想起"明末的秦淮河的艳迹"。

叠字及长短句的巧妙搭配,形成了朱自清散文所特有的节奏感和韵律美。可谓圆熟流利、句法自然、节奏爽口。据统计,《荷塘月色》中用了26个叠子,而《桨声灯影里的秦淮河》的叠字则有72处之多。长短句的巧妙搭配,使其散文读来错落有致、琅琅上口,独具跌宕回环的听觉美感。

另外,朱自清散文之中的设譬新颖,也是观察独到的结果。例如《荷塘月色》中以"高楼上渺茫的歌声"比喻微风送来的"缕缕清香",以小提琴上"奏着的名曲"来比喻荷塘上的"光与影",这样以音乐的美来比喻香的风和月光月影,都是前无古人的。

朱自清先生是"五四"新文学的拓荒者和创业者之一。对新文学的最大贡献,是他所擅长的散文小品,它们在新文学史上有着极为重要的地位。首先,他是继冰心等人之后又一位突出的小品散文家,他以"美文"的创作实绩,彻底打破了复古派认为白话不能作"美文"的迷信,尽了对旧文学示威的任务;其次,他在中国古典文学的基础上和"五四"中西文化交流的背景之下,创造了具有中国民族特色的散文体制和风格;再次,他的散文具有极高的艺术价值,《匆匆》、《背影》、《荷塘月色》、《春》等名篇,一直被认为是白话美文的典范,历来一直被选为大中学校的语文教材,它为培养文学青年和繁荣散文创作提供了宝贵的艺术经验。

参考文献:

[1] 杨振声. 朱自清先生与现代散文[J]. 文讯, 1948, 9(3).

[2] 朱自清. 朱自清序跋书评[M]. 香港: 三联书店, 1983.

[责任编校: 刘跃平]

Art of Zhu Ziqing's Prose

XU Xiao-ping

(Dept. of Chinese Language and Literature, Hefei University, Hefei 230601, China)

Abstract: In the development history of China's modern prose, Zhu Ziqing's prose writing should be the highest and the most influential in the achievement of period of "the May Fourth Movement". This text will interprete work of Zhu Ziqing from several angles of realistic care, the true feelings of human world, an artistic state of the prose, prose conceiving, and language, and explain the aesthetic meaning of his prose art.

Key words: Zhu Ziqing; realistic care; true feelings of human world; art of prose

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net