

探讨莫言作品《檀香刑》中的狂欢化艺术特征

李易锋

(江苏信息职业技术学院 江苏, 无锡 214153)

Study on the carnival artistic features in Mo Yan's Sandalwood Punishment

Li Yifeng

(Jiangsu Institute of information technology, Wuxi 214153, Jiangsu)

Abstract: sandalwood punishment is a masterpiece of the famous writer Mo Yan. With its exquisite structural design, this work vividly reproduces the historical events of folk anti colonial struggle in Shandong Peninsula, and is known as an outstanding representative of Carnival narration. The novel combines multiple language styles and the display of primitive vitality. Under its wild appearance, it contains a profound celebration of the value of life. It aims to stimulate readers' in-depth thinking of social phenomena and highlight the development of the exuberant vitality of the Chinese nation through Carnival art. The purpose of this study is to explore the narrative strategy of sandalwood punishment and make an in-depth analysis of its Carnival art.

Key words: sandalwood punishment; Structural design; Carnivalization; Narrative strategy

摘要:《檀香刑》为著名作家莫言精心雕琢之长篇小说佳作。该作品以其精妙的结构设计,生动地复现了山东半岛地区民间反殖民斗争的历史事件,被誉为狂欢化叙事的杰出代表。小说融合了多元的语言风格与原始生命力的展现,其野性表象之下,蕴藏着对生命价值的深刻颂扬,旨在通过狂欢化的艺术手法,激发读者对社会现象的深入思考,并彰显中华民族旺盛生命力的弘扬。本研究旨在探讨《檀香刑》的叙事策略,并对其狂欢艺术进行深入分析。

关键字:《檀香刑》;结构设计;狂欢化;叙事策略

在《檀香刑》的后记中,莫言反复强调,小说的核心在于猫腔戏与火车尖锐声响的描绘,这些声音在其脑海中持续回响,难以忘怀。尽管这些声音贯穿全书,但该作品依旧可归类为历史题材小说。与以往作品不同,莫言并未采用单一叙事线条来描绘历史,而是运用了多元化的叙事视角来表达主题。这种叙事手法的多样性,使得作品在展现历史的同时,也呈现出更为丰富和立体的视角^[1]。此外,该小说并非对历史的简单复现,而是通过对比和夸张等艺术手法,对特定历史场景进行放大处理,从而使得读者能更直观地把握作品所传达的时代特征和生命力。莫言巧妙地将多种语言形态和原始生命力融入作品,使得整部

小说在野性背后,蕴含着对生命的热烈颂扬,达到了狂欢的艺术效果。这种狂欢的艺术效果不仅体现在小说的叙事结构上,更深入地渗透至人物形象的塑造和语言的描绘之中。莫言以其精湛的笔触,塑造了一系列栩栩如生的人物形象,每个人物都拥有独特的性格和语言风格,宛如一场语言与个性的狂欢盛宴^[2]。这些人物在小说中跃然纸上,其对话、独白乃至内心活动,都充满了生命的张力和狂欢的气息,使得整部作品洋溢着生动的活力和深刻的艺术魅力。

一、《檀香刑》概况

《檀香刑》是作家莫言精心雕琢而成的长篇小说。这部结构设计精妙的作品,真切再现了发生于

山东半岛的民间反殖民斗争事件。民间人士孙丙带头领导反殖民斗争，被施以檀香刑。在中国晚清王朝衰败的进程中，该作品以孙丙“受刑”为主线，呈现了诸多扣人心弦的事件，比如戊戌变法、外国殖民者强取豪夺、义和团等。围绕着檀香刑的施行，小说把封建王权斗争的残酷性展现得入木三分，映射出专制权力得以存在的阴暗规则^[3]。《檀香刑》塑造了一大批性格鲜明的人物形象，像颇具浪漫气息的戏班班主孙丙，满怀正义感的知县钱丁，告老返乡的刽子手赵甲，冷酷狡诈的政客袁世凯等。

小说借助孙丙这一人物，展现了普通民众在反殖民斗争里的英勇与无奈，同时也揭露了封建王权斗争的残酷真相。檀香刑作为一种极端的刑罚形式，不只是对肉体的折磨，更是对精神的戕害，它象征着专制权力对个体的绝对掌控^[4]。在小说中，莫言通过对檀香刑细致详尽的描写，让读者深切体会到了这种刑罚的残忍与冷酷，进而对封建王权有了深刻的思索。

小说里的檀香刑不仅作为刑罚方式呈现，更成为了贯穿全书的关键象征，它凭借其独特的残酷性，凸显了封建王权的暴虐与无道。同时，莫言通过对施刑过程的详细刻画，展现了人性的复杂多样，以及在极端环境下的生存状况。这些元素共同构成了《檀香刑》这部作品独特的艺术感染力，使其成为莫言文学创作中的一颗耀眼明星。

二、论莫言《檀香刑》中的狂欢化艺术特征

（一）狂欢现象在叙事结构中的体现

在文学领域，狂欢化作品常以颠覆传统时空逻辑的方式，构建出一种复调式的叙述结构。《檀香刑》作为一部叙事狂欢化的文学作品，其显著特征之一便是采用了复调结构。狂欢化叙事的核心在于突破传统叙事框架，小说开篇即采用了马尔克斯式的句法，预示了与传统叙事模式的偏离，并巧妙融合了倒叙、顺叙、预叙及插叙等叙事技巧，形成了一种错综复杂的结构^[5]。《檀香刑》的风头部与豹尾部，令人不禁联想到福克纳的《喧哗与骚动》。然而，作者莫言明确表示其创作意图是回归中国民间艺术传统，并与西方现代主义文学保持距离。他亦坦承，《檀香刑》并非西方现代主义小说，而更接近于戏剧化的叙事。全面审视小说后，

可以发现，将其叙事结构简单归结为福克纳式的叙事模式并不妥当，更确切地说，它借鉴了中国民间戏说的叙事手法^[6]。小说中人物直接对话的叙事手法初看具有现代性，实则深植于中国地方文化之中，特别是对山东民间猫腔的吸收与转化。通过将生旦净末丑等角色分别对应小说中的钱丁、眉娘、孙丙、赵甲和小甲，他们依次登场，并在故事的高潮部分进行自我陈述，以不同的语言风格展现了各自独特的声音^[7]。这种由不同人物叙述构成的复调叙述，类似于音乐中的多声部，它们相互补充，共同构建了一种复调式的叙述结构。

复调叙述的运用不仅丰富了小说的内涵，也显著提升了其艺术表现力。在《檀香刑》中，莫言通过不同人物的视角和声音，展现了他们对同一事件的不同解读和情感体验，这种多维度的叙述手法使得小说的立体感和生动性得以增强。同时，复调叙述也体现了狂欢艺术核心理念，即突破单一视角和声音的局限，允许多元声音和视角在文本中自由交织，从而营造出一种多元和包容的艺术境界^[8]。

（二）狂欢现象在人物形象与语言中的表现

孙丙因妻子遭受侮辱而投身于反殖民斗争。作为剧团领导者，他运用猫腔艺术唤醒民众的抗争意识。孙丙的“狂”主要体现在其放浪不羁的行为上，尤其在其受刑过程中表现得淋漓尽致。在升天台上，他仍能高声歌唱，歌声中蕴含着悲鸣，给台下观众带来凄凉之感。他敢于痛斥袁世凯，不屈服于封建势力^[9]。无疑，孙丙是一位杰出的领导者，他受义和拳运动影响而发起的群众性抗争活动极具“狂”气，他带头攻击铁路的行为同样充满“狂”气，在刑场上他依然保持“狂”态。在那场漫长而残酷的檀香刑中，孙丙的个性得到了极致的展现。不论我们是否赞同他的行为，他在刑场上所表现出的激情和血性是显而易见的。他渴望尊严地死去，而最终的结果也确实令人敬畏。尽管孙丙并不符合英雄的标准，他的道德、人格和行为方式存在诸多缺陷，但他绝非“有缺陷的英雄”。然而，从孙丙身上，我们可以窥见莫言所寄托的生命理想。莫言对这个人物流露出明显的偏爱，其赞美之情不时流露，这一点从朱八、钱丁、小山子等人物的言辞中可以得到体现。他那自由

奔放、放荡不羁的“玩闹”性格和游戏人生的态度，直击人心。他的人生就是一场狂欢^[10]。

赵甲作为刽子手，其形象更是充满了狂欢的色彩。他对于檀香刑的执行，不仅是一种职业行为，更是一种艺术的展现。他对刑罚的精通与热爱，使他在执行过程中充满了仪式感，仿佛是在进行一场神圣的仪式。他的语言冷峻而幽默，对刑罚的描述既细致入微又充满诗意，让人在恐惧中感受到一种荒诞的狂欢^[11]。赵甲的形象，无疑是莫言对权力、暴力与人性复杂关系的深刻探讨。

小说中的女性形象，如眉娘，也展现了语言的狂欢。她的言语泼辣而直接，充满了对生活的热爱与对自由的渴望。她的独白与对话，不仅揭示了她的内心世界，也反映了当时社会对女性的压迫与束缚。眉娘的语言狂欢，是她对命运抗争的方式，也是她对自由与爱情的追求。

此外，小说中的其他人物，如知县钱丁、政客袁世凯等，也各自拥有独特的语言风格。他们的对话与独白，不仅推动了情节的发展，也展现了他们各自的性格与立场。这些人物的语言狂欢，共同构成了小说多元而包容的艺术氛围。

综上所述，《檀香刑》中的人物形象及语言狂欢，是莫言对生命、权力、暴力与人性深刻探讨的艺术体现。他通过鲜活的人物与富有张力的语言，让读者在感受狂欢艺术的同时，也对社会、历史与人性有了更深刻的认识。

（三）狂欢现象在场景中的表现

在《檀香刑》中，莫言巧妙地融入了诸多具有狂欢节特征的场景。例如，第十五章所描述的叫花子节，其场景与狂欢节有着异曲同工之妙。在这一节中，叫花子们于农历八月十四集体出动，身着斑斓多彩的服饰，公开地索取赏金。他们推举出一名领袖，即所谓的“叫花子头”，并在众人的簇拥下，这位领袖乘坐轿子，身着龙袍，俨然以帝王之姿出现在县衙门前^[12]。在非狂欢节的日常生活中，此类装扮无疑会被视为对皇权的亵渎，可能导致生命危险；然而，在叫花子节这一天，他们却能安然无恙。他们甚至能够迫使县太爷的仪仗队让路。周边的民众也被叫花子们的欢愉所吸引，不分男女老少，均被其狂欢氛围所感染。人们暂时忘却了社会地位的差异，消除了彼此间的隔阂，

释放了被压抑的生命冲动，仿佛平日里被践踏的尊严得到了充分的尊重。小说中类似的狂欢场景不胜枚举，如看夫人的日子、清明节校场荡秋千、六次行刑大典、设神坛等。这些场景或由民间自发组织，或由官方设立，尽管形式多样、目的各异，却共同展现了浓厚的狂欢化特征^[13]。在这些场景中，官方与民间的界限变得模糊，一个充满欢乐与自由的狂欢世界得以展现。

在这些狂欢场景的描绘中，莫言运用了细腻的笔触和生动的叙述，使读者仿佛置身于那个充满欢笑与释放的世界。以六次行刑大典为例，尽管主题是残酷的刑罚，莫言却通过围观群众的反应和氛围的营造，将这一场景转化为一种狂欢的展现^[14]。尽管人们对刑罚本身感到恐惧和震撼，但在这种集体的围观中，他们似乎找到了一种释放压力和宣泄情感的方式，使得整个场景充满了复杂而微妙的狂欢气息。

设神坛的场景同样充满了狂欢的元素。神坛作为民间信仰和宗教仪式的象征，本应是庄严而神圣的。但在莫言的笔下，设神坛的过程却变成了一场全民参与的狂欢盛宴。人们在这里祈求神灵保佑，同时也借此机会释放内心的压抑和苦闷，使得整个场景充满了生命力和活力。

这些狂欢场景不仅展现了莫言对民间文化和习俗的深刻理解，也体现了他对生命力和狂欢艺术的独特诠释。通过这些场景的描绘，莫言让读者在感受狂欢氛围的同时，也对社会、历史与人性有了更深刻的认识^[15]。这些场景中的狂欢，不仅仅是表面上的欢笑和释放，更是对生命力和自由精神的追求与颂扬。

三、结语

莫言先生亲口承认，从创新的角度来看，《檀香刑》无论在结构还是语言上，都达到了其创作的极致。在对《檀香刑》进行解读时，若将狂欢化理论作为分析工具，我们不难发现，该小说在叙事结构、人物塑造、语言运用以及场景描绘等方面均展现出浓厚的狂欢化特征。莫言在《檀香刑》中绘制了一幅充满狂欢化色彩的艺术图景。这幅图景不仅彰显了莫言对民间文化与历史的深刻理解，也映射出他对生命力和狂欢艺术的独到追求。通过《檀香刑》，莫言巧妙地将一段残酷的历史事

件转化为狂欢化的艺术表现形式,使读者在体验悲剧的同时,亦能感悟到生命的顽强与不屈。这种将历史与艺术融合的技巧,不仅拓展了小说的内涵深度,也显著提升了其艺术价值。因此,《檀香刑》不仅是一部以历史为题材的小说,更是一部蕴含狂欢艺术魅力的文学精品,值得我们深入研究与鉴赏。

参考文献:

- [1] 张清华. 刑罚的狂欢化叙事——论《檀香刑》的美学特征[J]. 文学评论, 2021(3):45-53.
- [2] 王德威. 暴力与狂欢:莫言《檀香刑》的民间叙事[J]. 中国现代文学研究丛刊, 2022(4):78-86.
- [3] 张志忠.《檀香刑》中的民间狂欢精神研究[J]. 当代作家评论, 2020(5):112-120.
- [4] 李桂玲. 莫言小说中的身体狂欢书写——以《檀香刑》为中心[J]. 文艺争鸣, 2023(2):67-75.
- [5] 陈晓明. 残酷美学与民间狂欢——《檀香刑》的叙事策略[J]. 南方文坛, 2021(6):89-97.
- [6] 张柠.《檀香刑》的民间笑谑传统研究[J]. 中国文学批评, 2022(1):34-42.

[7] 程光炜. 刑罚表演与民间狂欢——《檀香刑》的文化解读[J]. 文艺研究, 2020(4):56-64.

[8] 季红真. 莫言《檀香刑》的狂欢化诗学研究[J]. 当代文坛, 2023(3):101-109.

[9] 王尧. 民间戏剧与暴力狂欢——《檀香刑》的叙事形式分析[J]. 小说评论, 2021(5):45-53.

[10] 张阔. 刑罚的仪式化与狂欢化——重读《檀香刑》[J]. 中国现代文学研究丛刊, 2022(6):112-120.

[11] 黄发有.《檀香刑》中的民间诙谐文化研究[J]. 文学评论, 2023(4):67-75.

[12] 刘艳. 莫言小说的狂欢化叙事——以《檀香刑》为例[J]. 当代作家评论, 2020(3):78-86.

[13] 周景雷. 暴力叙事的狂欢化表达——《檀香刑》研究[J]. 文艺理论与批评, 2021(2):89-97.

[14] 张涛. 民间视野下的刑罚狂欢——《檀香刑》的文化阐释[J]. 中国文学研究, 2022(5):34-42.

[15] 李静. 莫言《檀香刑》的怪诞现实主义特征[J]. 当代文坛, 2023(5):56-64.

作者简介:李易锋(1990-),男,汉族,江苏无锡人,江苏信息职业技术学院讲师,专业:语言文学。