

分析张爱玲小说《红玫瑰与白玫瑰》的人物形象与故事情节

ANALYSIS ZHANG AILING'S NOVEL (RED ROSE AND WHITE ROSE) IMAGE OF THE CHARACTERS AND STORY PLOT

(印尼建国大学中文系)

Yetty; Rosemary

Chinese Departement, Faculty of Language and Culture, Binus University
Jl. Kemanggisian Ilir III no.45, Kemanggisian/ Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT

Zhang Ailing is a heterogeneous novel writer in China literature's history. Almost of her life, she already wrote so many literature's works. One of her famous novel is (Red Rose and White Rose). The story is describe the image of main figure's character and his emotional. Writer wants use the characterization, complexity of personality and story plot these three aspect to analysis the novel's figure looks, figure character and the story. This novel story is a complication relationship between the man and two women, red roses as her lover and white rose as her wife. About a man that in his standard life and emotional condition occur some contradiction. Writer use reference material and theory of novel writing to analysis Zhang Ailing (Red Rose and White Rose)'s novel. The result of this analisys are the most important part in novel's story is not only about the story plot but also the description of figure looks and characterization. Zhang Ailing in (Red rose and white rose) descbription is very spesific, the story become so interesting because of the Complementary of the figure looks, figure characterization and story plot, embraced each other, fully reflects the fictional reality of compromise and frustration.

Keywords: Zhang Ailing, novel, characterization, (red rose and white rose), the complexity of personality, richness of the story plot

内容提要

张爱玲是一位中国文学史上的“异类”作家。她一生创作大量文学作品。类型包括小说、散文、电影剧本以及文学论著，她的书信也被人们作为著作的一部分加以研究。张爱玲的小说《红玫瑰与白玫瑰》深受读者喜爱。小说讲述了个男人和他的两类女人之间的故事，红玫瑰比喻情人，白玫瑰比喻妻子。说得是世俗生活中的男人，在世俗的标准下和个人情感取舍相矛盾的情况下，把感情和现实分割开来，形成的两种形象。男主人公振保是一个男人妥协于现实的世俗虚伪的男性形象。笔者想通过作品的人物塑造，性格的复杂性与情节的丰富性三个方面来分析张爱玲《红玫瑰与白玫瑰》小说。小说通过小说写作一些理论研究的方法分析张爱玲小说《红玫瑰与白玫瑰》人物形象。笔者所得到的结论是小说中的重要因素不只是人物塑造与性格特征的描写而不是情节。情节就为性格服务，这是情节与性格关系的一个方面。张爱玲在小说《白玫瑰与红玫瑰》中对人物相貌的描写性格塑造与情节相辅相成，互为辉映，充分体现了小说人物对现实的妥协与无奈。

关键词：张爱玲，小说，人物塑造，《红玫瑰与白玫瑰》，性格的复杂性，情节的丰富性

前言

张爱玲一生作品颇丰，小说、散文、评论，乃至文学研究，不同体裁，多有涉猎。她的几部成名小说尤其呈现出张爱玲所特有的优雅、矜持、执着与敏感。¹止庵介绍，张爱玲的“热”从 1942 年已经开始，这个天才女孩在沦陷期的上海大放异彩，在 1942 年到 1943 年的两年时间内，张爱玲在文学界获得了极高的地位，杂志、报刊争相发表她的稿件，只要有她作品的出版物，就会销量大增，很多杂志以发表她的作品为荣。《白玫瑰与红玫瑰》小说，1944 年 5-7 月，《杂志》第 13 卷 2—4 期是张爱玲的其中之一的最佳作品。

²也许每个男人全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的抹蚊子血，白的还是“床前明月光”；娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭黏子，红的却是心口上一刻朱砂痣。《白玫瑰与红玫瑰》，这句话成了脍炙人口的名言。《红玫瑰与白玫瑰》是她的作品中阐释其思想态度很有代表意义的一篇。描写的是二十世纪三四十年代的中国上海：古老的家族、神秘的大宅、浓重的吴音，弥漫着永远抹不去的怀旧心绪；同时又夹杂着洋场的灯火、变幻的风云、各国的来客、无时无刻不在躁动的人心。这两种环境共同影响下的上海，男女的爱情也时刻充斥着无奈。因而她小说中的人物永远生活在传统与现代的夹缝中，构筑了一片永恒的苍凉风景。通过张爱玲的灵活与详细的描写人物塑造、性格复杂与情节的技巧。这篇小说的描写上使人物相貌、性格与情节从跳上跳出，而永存于读者心中。

内容

一、人物塑造

³人物的职业阶级等之外，相貌自然是要描写的，这需要充分的观察，且须精妙的道出，如某人的下巴尖如脚踵，或某人的脖子如一根鸡腿……这种形容是一句便够，马上使人物从纸上跳出，而永存于读者记忆中。

《红玫瑰与白玫瑰》的人物不多，振保作为男主人公、娇蕊作为红玫瑰与烟鹁作为白玫瑰是小说的主要人物。张爱玲在小说里是如此描写人物的相貌的，男主人公振保的相貌“他的俗气是外国式的俗气。他的个子不高，但身手矮捷。晦暗的酱黄脸，带着黑边眼镜，眉眼五官的详情也看不出所以然来。”男主人公的相貌正是其性格的体现。

娇蕊比喻为红玫瑰，她是开朗活泼，幼稚，粗心，任性的妇女。她在小说中是振保的情人，张爱玲描写她为一个任性的女孩，因为她的婚事不幸，就在丈夫背后搞外遇。自从遇到了振保她的生活比较幸福，明白了什么是爱情。娇蕊这个人物性格特征描写的很清楚。关于娇蕊的相貌模糊不清，小说里多于描写娇蕊的行为与想法。读者对于性格特征比较清楚，对于相貌读者就能从每一细节想象。

烟鹁比喻为白玫瑰，她是属于宁静美少女，很少对外交际，不够自信。自从跟振保结婚，她就变成了乏味的女孩。从小说中的描写烟鹁很少说话，替丈夫着想，不像社会大多数的妇人对丈夫有疑心。烟鹁的相貌的描写跟娇蕊一样模糊。小说里大多数也是烟鹁人物的性格特征。可读者就能从每一段情节了解到她的相貌。

¹ 《她身上很多符号与文学无关》，2010 年 09 月 30 日，《华商报》

² 张爱玲，《白玫瑰与红玫瑰》，2009 年 4 月第一版，51 页第 4 至 7 行

³ 老舍：《人物的描写》，《老舍论创作》第 86~87 页，上海文艺出版社，1980 年 2 月 1 版

⁴一篇小说中的人物必须呼之欲出的活生生的人；在他们的反应中必须有对于真实的暗示。流传下来的往往是这些小说，它们的趣味更多地是来自人物，而不是情节。小说里除了男主角的丰富描写，别的人物也描写的十分详细。张爱玲塑造《红玫瑰与白玫瑰》的人物使故事里面的情节丰富与复杂。为了在人物刻画中获得实行，张爱玲在每一个行动或情节描写人物思想与想法，使读者在每一个情节越来越了解到张爱玲想塑造的人物的性格特征。

从这儿我们可以了解到人物就是一个作品的重要因素。通过人物的姿态、思想、行为与人物的对话中，读者就能获得完整的故事情节。《红玫瑰与白玫瑰》的每一个情节都很精彩使读者惊叹。张爱玲在小说《红玫瑰与白玫瑰》的优点是人物描写的性格很丰富，人物像生活中的真实人物，读者能感觉到小说里的人物是呼之欲出的活生生的人。人物相貌的描写，读者必须从情节慢慢了解到，使读者容易想象人物的身份。张爱玲在小说《红玫瑰与白玫瑰》描写的人物性格与情节很灵活，内容反映着社会上的日常生活，深入细致的细节描写使小说《红玫瑰与白玫瑰》永存在读者的记忆中。

二、性格的复杂性

世界上没有两颗相同的沙子，没有两片相同的树叶。人之不同，各如其面。个性的千差万别，五光十色，构成了茫茫人海、大千世界的无限多样性和丰富性。我们可以说某类人的个性相近，但不能说他们的个性完全相同。这独一无二、不可重复的因素，才是个性的精华，个性的特色，在文艺创作中，个性自身的审美发展趋向，就是要突出这个精化，强化这个特色。

⁵所谓复杂性，是指人物个性应该是人物性格的多种特点的统一物。写出人物性格的复杂性，是为了经过艺术提炼写出人物的真实的面貌，使人物像生活中的真人一样。

《红玫瑰与白玫瑰》里的男主角振保，他的性格特征我们可以在生活中的大多数男性身上发现。事奉母亲，谁都没有他那么周到；提拔兄弟，谁都没有他那么经心；办公，谁都没有他那么火爆认真；待朋友，谁都没有他那么热心，那么义气、克己。他做人做得十分兴头；他是不相信有来生的，不然他化了名也要重新来一趟。从张爱玲的描写，振保是一位性格完美的男性也是一个拥有完美的生活，现实世界的振保是令人羡慕的，他事业有成，他在一家老牌子的外贸染织公司做到很高的位置，家庭幸福，面目姣好与性情温顺的太太。但世俗下，男主角在感情与现实这两个方面发生了矛盾。振保的内心是不满足，家庭并不幸福的。他所追求的幸福是与现实格格不入，不被世俗所理解和接受的。

对振保来说娇蕊是一位任性，热的女人，放浪一点的，娶不得的女人。振保第一次遇到娇蕊就对她有感觉了。因为娇蕊已经是人家的老婆，更是他朋友的太太。振保是个比较重视义气的人，他觉得这件事很危险，就退步。其实振保清楚娇蕊这种女人不是他想要跟他共度一生的妻子，可是他理想中的女性就是像娇蕊这样的女性。

自从振保好朋友士洪去外国出差，他与娇蕊的恋爱越来越热烈。他们俩常常有来往，互相分享自己的事。⁶“他自己认为是坠落。从高处跌落的物件，比它本身的重量要重上许多倍，那惊人的重量跟娇蕊撞上了，把她碰得昏了头”。从这里可以发现振保真的爱上娇蕊了，让他没想到的是娇蕊竟然也爱上他了。虽然娇蕊犹豫着，⁷“她也不知道为什么单单爱上了振保”。

⁴ 约翰·盖利肖著：《小说写作技巧二十讲》，第 334 页，北京十月文艺出版社出版，1987 年 11 月第一版

⁵ 李保均：《小说写作研究》，第 189～190 页，湖北人民出版社，1984 年 6 月第 1 版

⁶ 张爱玲，《白玫瑰与红玫瑰》，2009 年 4 月第一版，71 页 6 至 7 行

⁷ 张爱玲，《白玫瑰与红玫瑰》，2009 年 4 月第一版，71 页 25 行

可他们的关系无法持久，振保其实也了解他们的暗恋是禁止的。娇蕊没有跟振保商量就写信给士洪让士洪给她自由。娇蕊告诉他之后，⁸“振保在喉咙里“嘎”地叫了一声，立即往外跑，跑到街上，回头看那峨巍的公寓，灰赭色流线型的大层，像大得不可想象的火车，正冲着他轰隆轰隆开过来，遮得日月无光”。振保做的事情已经到了无可救药的阶段，他们彼此相爱那是事实，但他自己疑心，娇蕊其实爱的是别人，她故意使用他来跟士洪要自由。通过这些描写可以了解，振保对娇蕊的爱像火花那么热烈那么美，可这火花会毁掉他的理想和前途，他们的感情是为世俗社会所不容的。

振保第一次见到烟鹂就注定她就是他的未来。烟鹂是属于比较宁静害羞的女孩。他们订婚和结婚时间短暂。烟鹂其实心里觉得惋惜，但还是迷迷糊糊的相信她和振保的婚事是一生最好的一段。她随时配合振保的步骤。而振保有很多对烟鹂不满的地方，生育之后的烟鹂失去了少女的美，在振保眼中变成了很乏味的妇人。振保从来没有鼓励他和别的太太来往，烟鹂没色花那么社交经验，在社会上也没有地位。很长一段时间振保都认为跟烟鹂结婚是一种吃亏的事。烟鹂虽然是美丽娴静的，是朋友眼中最合理想的太太，可以做男人们高谈阔论的背景。可她爱跟认识振保的人谈论振保的好，尽力地维护他，不让他受委屈，有时还会跟他们的女儿慧英诉苦。而这些都是振保所厌恶的。

振保心里矛盾。他虽然无法忘记玫瑰与娇蕊的事。但他还是⁹“为了崇高的理智的制裁，以及超人的铁一般决定，舍弃了她。”振保开始离开了有规律的生活。他开始宿娼。他认为这是对娇蕊的报复，虽然他也不想这么想。烟鹂一点也不疑心，她很爱他丈夫。她总是以振保为主。烟鹂做了什么事，振保也假装没看见。振保原为娶了她因为她柔顺的女孩，他对烟鹂感到失望。他们的婚事并不幸福不快乐。

振保偶遇娇蕊，那时候娇蕊已经结婚了，她的生活现在就比较踏实了。振保听了娇蕊的现状觉得有点儿妒忌。因为他原以为娇蕊的生活比他差，他不知不觉地对自己充满惋惜，心里空虚。他认为很多人欠他敬意与温情的补偿。有一天振保做了很羞耻的事，连烟鹂就无法保护他了。烟鹂因为这件事而成熟多了，有自尊心了，有了社会地位，有了同情与友谊。虽然振保伤了烟鹂的心，烟鹂还依然服从振保。振保觉得彻底被她打败了。最后振保¹⁰“觉得他旧旧的善良的空气一点一点透着走进，包围了他”，以前的烦恼和责任已经飞走了。第二天他就改过自新，又变了好人。

从性格的描写，张爱玲就描写一个男性因为想让他世俗上有地位，就愿意抛弃他喜欢的人，服从母亲的思想去做人，作为虚伪的男性使他自己的生活充满烦恼与惋惜。

三、情节的反作用

¹¹情节为性格服务，这是情节与性格关系的一个方面，另一方面，人物思想性格一旦有了清楚的轮廓，它便有了支配权，甚至作者也只能退避三舍。这时的性格已经是有了生命力的，它要走自己的路，它规定了情节继续发展的方向和方式。情节受着性格的支配。这时，作者再也不能离开人物性格的特点和内在发展的逻辑去任意设计情节。

小说《红玫瑰与白玫瑰》里的人物性格与情节是相辅相成的。如通过一些情节我们就能了解到人物的性格特征。¹²最后他到底找到了相当的话，他用力拱起膝盖，想使她抬起身来，说

⁸ 张爱玲，《白玫瑰与红玫瑰》，2009年4月第一版，78页12行

⁹ 张爱玲，《白玫瑰与红玫瑰》，2009年4月第一版，83页3行

¹⁰ 张爱玲，《白玫瑰与红玫瑰》，2009年4月第一版，95页9行

¹¹ 李保均：《小说写作研究》，第140页，湖北人民出版社，1984年6月第1版

¹² 张爱玲，《白玫瑰与红玫瑰》，2009年4月第一版，80页11行

道：“娇蕊，你要是爱我的，就不能不替我着想。我不能叫我母亲伤心。她的看法同我们不同，但是我们不能不顾到她，她就只依靠我一个人。社会上是不肯原谅我的——士洪到底是我的朋友。我们爱的只能是朋友的爱。以前是我的错，我对不起你。可是现在，不告诉我就写信告诉他，都是你的错了。……娇蕊，你看怎样，等他来了，你就说是同他闹着玩的，不过是哄他早点回来，他肯相信的，如果他愿意相信”。从这段情节我们就能了解到振保的性格特征就是一位爱面子，自私的男性。他虽然喜欢娇蕊可他不愿意只因为她就失去他在社会的地位，辜负他母亲的盼望，失去朋友的信任。

张爱玲通过每段情节突出人物性格的变化，如男主人公振保首先勉强自己必须走在一条直路线，不如不会被社会接受，最后他因为太勉强自己跟着他母亲的思想，不要对不起朋友，做一个虚伪的好人，娶不了他爱的娇蕊就娶了他以为能让比较安心的烟鹂，虽然他不爱烟鹂。他跟烟鹂的家庭不幸，振保就常常花钱在宿娼来向烦恼妥协。最后他终于明白了，卸下他背负的虚伪与负担改过自新，做了一个好人。

红玫瑰娇蕊从第一段情节，张爱玲描写她的行为就可以了解到娇蕊比较随和任性的女性。娇蕊虽然她跟士洪不幸，她就能找到其他的活动娱乐自己。从最后振保与娇蕊的情节¹³“振保道：“那姓朱，你爱他么？”娇蕊点点头，回答他的时候，却是每隔两个字就顿一顿，道：“是从你起，我才学会了，怎样，爱，认真的……爱到底是好的，虽然吃了苦，以后还是要爱的，所以……”振保把手卷着她儿子的海军装背后垂下的方形翻领、低声道：“你很快乐。”娇蕊笑了一声道：“我不过是往前闯，碰到什么就是什么。”振保冷笑道：“你碰到的无非是男人。”娇蕊并不生气，侧过头去想了一想，道：“是的，年纪轻，长得好看的时候，大约无论到社会上做什么事，碰到的总是男人。可是到后来，除了男人之外总还有别的……总还有别的……”。读者能了解到自从被振保放弃了，她又结婚，她学会了珍惜，生活比以前幸福，连振保也妒忌她的现在的生活。她变了比较踏实。

振保认识了白玫瑰烟鹂时就认定她就能使他在社会有地位。在每一个情节可以了解到烟鹂很少说话，娴静的女性。虽然她觉得嫁给振保是一个错误，可她还仍然当好的妻子。服从丈夫，替他着想，没有对振保疑心。最后一段情节，因为振保闹出了很大的事，烟鹂保不住他了，她就立即变成成熟与自尊心的女性。

张爱玲以人物性格特征为主，使小说《红玫瑰与白玫瑰》的情节精彩。从这儿可以了解到小说的情节其中就是从人物性格的描写构成的。

结语

张爱玲在小说《白玫瑰与红玫瑰》的人物塑造很详细。张爱玲描写的人物相貌没有在一个情节描写完，读者需要在每一段细节积累人物相貌的描写，使读者能慢慢想象人物的相貌。关于性格的描写，张爱玲描写非常丰富灵活，扶助小说里的情节更精彩与引起读者的好奇。从小说《红玫瑰与白玫瑰》可以了解到张爱玲写小说的技巧很优秀。她对人物塑造，性格与情节的描写非常了如指掌。她描写的不会使读者在读的时候会觉得厌烦，而每一段细节让读者觉得有新鲜感，使读者好奇下一段的情节。从这儿可以了解到小说的情节其中就是从人物性格的描写构成的。

¹³张爱玲，《白玫瑰与红玫瑰》，2009年4月第一版，84页25行~85页9行

参考资料

刘炳泽.《小说创作论》.武汉:长江文艺出版社出版,1987年10月第1版

李保均.《小说写作研究》.湖北人民出版社出版,1984年6月第1版

约翰·盖利肖.《小说写作技巧二十讲》.北京十月文艺出版社出版,1987年11月第1版

张德林.《现代小说的多元建构》.华东师范大学出版社出版发行,1998年12月第1版

张爱玲.《红玫瑰与白玫瑰》.北京十月文艺出版社出版,2009年4月第一版