

文学创作美学

李传龙 著 / 陕西人民教育出版社

T04

文学创作美学

李传龙 著

文学创作美学

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

陕西人民教育出版社

ISBN 7-241-01478-2 I·38

定价：5.00元

文学创作美学

李传龙 著

陕西人民教育出版社出版发行

(西安长安路南段376号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 11.25印张 260千字

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

印数：1—1,000

iSBN 7—5419—1476—2/I·36

定价：5.00元

目 录

(781)	上部 创作的审美形态	(3)
(181)		
第一章	文艺创作的独创追求	(3)
第一节	为什么要重视作品的独创性	(4)
第二节	怎样理解作品的独创性	(13)
第三节	如何追求作品的独创性	(25)
第二章	文艺创作的想象心态	(36)
第一节	想象问题的研究状况	(36)
第二节	想象不是记忆	(40)
第三节	想象不同于感性认识	(46)
第四节	想象具有思想属性	(52)
第五节	想象是用形象来思考	(69)
第六节	想象和形象思维	(87)
第三章	文艺创作的典型创造	(92)
第一节	关于典型的实质	(92)
第二节	关于典型创造的思维方式	(106)
第四章	文艺创作的心灵描绘	(118)
第一节	抽象心理描写和形象心理描写	(118)
第二节	关于心理分析问题	(122)

目

第三节	用行动展示心态	(127)
第四节	直接心理描写的广阔对象	(131)
第五节	间接心理描写的多样方式	(136)
(1)		
(81)	中部 创作的审美功能	
第五章 文艺创作和经济基础		(145)
第一节	文艺不能脱离社会	(146)
第二节	文艺属于上层建筑	(152)
第三节	经济基础和上层建筑原理对文艺创作的	
(84)	重要意义	(161)
第六章 文艺创作和社会效果		(166)
第一节	怎样理解文艺作品的社会效果	(166)
第二节	从事文艺创作和考虑社会效果	(176)
第三节	重视社会效果和创作自由问题	(187)
第七章 文艺创作和艺术魅力		(194)
第一节	真的描写和引人入胜	(194)
第二节	善的表现和潜移默化	(197)
第三节	美的勾画和赏心悦目	(200)
(221)		

(303)	学美新索陆斋聊部	章十第
(303)	下部	创作的审美经验	文辞前因 廿一章
(322)	第八章	钟麟的创味美学	前之文儿素 廿二第 (207)
(323)	第一节	滋味说的创立	登臣前世 廿三第 (207)
(323)	第二节	滋味的含义	半前世哭去共人不天然 廿四第 (209)
(323)	第三节	滋味的源泉和创造	眠期世一五真奇世 廿五第 (212)
(323)	第四节	以滋味为艺术标准	廿六第 (216)
(323)	第五节	滋味说的历史意义	(224)
	第九章	曹雪芹的写实美学	(228)
	第一节	曹雪芹美学的特殊形态	(228)
	第二节	实录其事	(236)
	第三节	真、情、理的统一	(245)
	第四节	心中一定要有丘壑	(257)
	第五节	作品对人生的价值	(265)
	第六节	雅俗共赏的趣味	(270)
	第七节	反对千部一腔、千人一面	(275)
	第八节	师古是为了创新	(284)
	第九节	艺术才能和创作艰辛	(292)
	第十节	以写实为中心的美学体系	(297)

第十章 脂砚斋的表情美学	(303)
第一节 因情得文	(303)
第二节 表儿女之情	(325)
第三节 世情写透	(339)
第四节 欲天下人共来哭此情字	(345)
第五节 作者真正一把眼泪	(349)
后 记	(354)
(324)
(328)
(328)
(336)
(342)
(352)
(352)
(370)
(372)
(384)
(392)
(392)

● 上 部

创作的审美形态

培 士 〇

态 派 美 审 出 刊 论

第一章

文艺创作的独创追求

优美动人的文学作品，总是和独创性联系在一起。所谓“别出心裁”、“迁想妙得”、“匠心独运”、“别开生面”，这些成语出现在文学创作领域，都是一个意思，用我们文艺科学的术语来说，就是文学作品的独创性。文学作品是否具有独创性，关系着一部作品的成败，这是一个十分值得重视的问题。

相当长一个时期以来，我们文艺科学领域，是不重视这个问题的。在各种文学概论的教科书中，几乎都不大谈这个问题。有的教科书最多只谈一下风格问题，好象风格问题能代替文学作品的独创性问题似的。在文艺批评中，人们往往只是一般地分析一下作品的思想内容和艺术成就，但却很少分析与思想内容和艺术成就密切相关的独创性。特别是某些文艺批评家对公式化的创作倾向进行批评的时候，总是说产生公式化创作倾向的原因是脱离生活，只是要求作家深入生活，熟悉生活，但却很少从独创性的角度，对作家提出应有的要求。

对于文学作品的独创性，也存在种种不同的看法。有人认为，文学作品的独创性就表现在作家脱离现实生活，单凭主观意志编造一些标新立异的东西。也有人认为，文学作品的独创性，就是完全抛弃文学的优良传统，不要任何继承和借鉴，自己从头

摸索开始，来进行新的创造。又有人认为，文学作品的独创性，就是作家的风格。还有人认为，文学作品的独创性，只表现为文学作品的艺术形式的创新。到底应当怎样理解文学作品的独创性，这也是个问题。

在西方近代美学史上，有一种很有影响的理论认为：独创性是天才的属性。有天才的作家，自然就会有独创性。没有天才的作家，怎么努力也不会有独创性。这种理论对不对？如果不对，那么作家要想自己的文学作品具有独创性，怎样去努力追求？这又是一个问题。

以上，提出了三个方面的问题：一、为什么要重视作品的独创性？二、怎样理解作品的独创性？三、如何追求作品的独创性？现在，我就对这三个方面的问题谈谈自己的看法。

第一节 为什么要重视作品的独创性

文艺创作就意味着一种创造，只有创造才能产生真正具有艺术价值的作品；如果没有创造，没有独创性的艺术构思，要想作品具有艺术的生命和魅力，是绝对不可能的。当然，要创造首先要向古今中外一切优秀作家学习，吸取他们宝贵的创作经验，作为自己创作实践的借鉴。但是，借鉴决不等于沿袭和模仿，决不能代替自己的创造。文学教条主义和艺术教条主义之所以最害人，就在于他们用继承和借鉴代替了自己的创造，一味沿袭和模仿别人的作品，这样搞出来的毫无艺术生命，味同嚼蜡的仿制品，既败坏了读者的口味，又阻碍了文学创作的健康发展，有时由于套用别人消极的东西，还会在读者中产生更坏的影响。因而继承和借鉴，决不能代替自己的创造。

作家要进行创作，首先要吸取一切优秀作家的宝贵的创作经验，作为自己创作实践的借鉴，但是决不能把借鉴当作沿袭和模仿，决不能用沿袭和模仿来代替自己的创造。这是一条艺术规律。谁要是违反了这条规律，谁就必然要在创作实践中遭到失败。从历史来看，我国明代李攀龙等文人，作诗专门模仿古人名句，鹦鹉学舌，毫无创造，结果他们的作品，早就为读者所唾弃了。清代产生过一大批人云亦云、千人一面的才子佳人小说，尽管数量很多，可是没有一本能流传到今天。“五四”时期有许多作家都沿袭着一个“革命加恋爱”的创作公式，这样写出来的作品，虽然风行一时，但也终于被历史所淘汰了。新中国建立以后，有些作者也犯了以模仿代替创造的毛病，写了一些公式化的东西。如写农村生活的作品，往往总是支部书记完全正确，队长只抓生产，不抓阶级斗争。于是出现了农民之间不团结、生产遭到破坏的严重局面。经过支部书记工作，再又进行忆苦思甜，使落后农民提高了觉悟，擦亮了眼睛，揪出了暗藏的反革命分子，最后，群众热情高涨，生产获得丰收。写工厂生活的作品，往往总是党委书记绝对正确，厂长思想保守，年青的工人和技术员要搞技术革新，老工程师一再阻拦。书记支持青年人，厂长则支持老工程师。经过上上下下的矛盾斗争，青年人搞的技术革新终于成功，老工程师的思想得到了转变，厂长也受到了教育。应该承认，最先的作者这么写法还是有新意的。可是后来某些作者懒于创新，只是按照现成的模子来写，结果千篇一律，谁也不想再看了。历史已经向我们一再表明，沿袭和模仿只能产生苍白无力、缺乏生命的作品。

人们讨厌千篇一律，千部一腔的作品，而喜爱清新独创，别开生面的作品。人们要求作者在作品中创造一个新的艺术天地，

使读者能从作品中获得新的思想启发和新的艺术享受。只有这样的作品才能为人们所需要所喜爱，也只有这样的作品才会具有真正的艺术生命。对于这个问题，我国和外国不少古典文艺评论家都提出过精辟的见解。刘勰说：“情必极貌以写物，词必穷力而追新”^①又说：“独照之匠，窥意象而运斤。”^②王若虚也说：“文章自得方为贵，衣钵相传岂是真。”^③李渔更明确地说：“人惟求旧，物惟求新；新也者，天下事物之美称也。而文章一道，较之他物，尤加倍焉。”^④别林斯基也说：“在一部真正的艺术作品中，一切形象都是新颖的，独创的，没有重复之弊，而是每一个都过着自己独特的生活。”^⑤这些古典文艺评论家，有的是从创作的角度来谈问题，有的是从审美角度来谈问题，有的是从文学性质的角度来谈问题，尽管角度不同，但他们的看法是一致的，都是强调独创性，都是把独创性看作构成优美作品的重要因素。他们这种见解，可以说是对文学创作实践经验的一项很好的概括。

从文学发展的历史来看，真正优美的文学作品，没有一部不具有自己的独创性。屈原的《离骚》以眷恋祖国和热爱人民的情感为色彩，通过绮丽神奇的幻想，编织了一幅闪耀着异彩光辉的雄奇壮美的图景。在引人入胜的“采菊东篱下，悠然见南山”的诗句中，陶渊明用自己富有独创性的画笔，给我们描绘了一个清新独特的意境。杜甫的脍炙人口的名句：“朱门酒肉臭，路有冻

① 刘勰：《文心雕龙·明诗》。

② 刘勰：《文心雕龙·神思》。

③ 王若虚：《滹南遗老集》卷四十五。

④ 李渔：《闲情偶寄》卷一。

⑤ 《别林斯基选集》第二卷，第197页，上海文艺出版社。

死骨，”以惊人的笔力，表现了封建社会矛盾的尖端，为我们创造了一个新颖的艺术境界。关汉卿的《窦娥冤》，通过特定的“感天动地”的悲剧情节，富有特色地反映了封建社会的黑暗和丑恶，为读者开辟了一个崭新的艺术天地。《水浒传》和《红楼梦》这两部深受读者喜爱的作品，也是以独创性著称的。《水浒传》的艺术构思，和一般的剑侠公案小说的艺术构思不同。当时流行的剑侠公案小说所写的封建侠义英雄，都是飞檐走壁，拔刀相助，拈香结义，劫富济贫；往往千篇一律，缺乏个性，不能给读者真正的美感享受。《水浒传》则不然。它没有陷入剑侠公案小说一般化的表现圈子，作者以自己独特的艺术色彩，赋予了自己笔下的英雄人物以农民革命的灵魂，并使他们每个人物都有血有肉，生动感人，给读者留下了不可磨灭的印象。《红楼梦》在艺术构思上，和一般描写才子佳人的小说也有所区别。当时那些描写才子佳人的小说有一个表现公式：公子富有才华，小姐生得美貌，两人一见倾心，暗下私订终身；公子考途遭苦难，小姐闺中受折磨；公子考中状元做高官，最后来个结婚大团圆。《红楼梦》则不然，它没有落于这个俗套。作者以清新的笔触，把爱情写成了富有社会意义的时代悲剧。在这个悲剧里，作者通过完美的艺术境界，令人信服地表现了纯真的爱情在封建社会所受到的摧残和遭到的毁灭，热情地歌颂了纯真的爱情，无情地暴露了封建社会的腐朽和黑暗，从而唤起了读者的共鸣。十分明显，如果《水浒传》和《红楼梦》这两部伟大的作品，没有自己的新颖的独创的东西，而是人云亦云，亦步亦趋，就不会长期为读者所喜爱，就不会放射着不朽的艺术光辉。至于鲁迅重视独创性，更为大家所熟悉了。他经常教导青年作者，看别人的作品，不要为别人的作品所束缚；创作不应依样画符，失去自己的特色，一定要

自己思索，要有自己独特的艺术构思。鲁迅不仅在口头上这样来教导青年，而他的独创性的创作实践，就是青年一代的典范。他的杰出的作品《阿Q正传》，就是一部光辉的独创之作。从这一作品的构思来看，当时人们身上都存在着精神胜利法，但是大家灵魂麻木，无从发觉；许多作家虽有革命热情，但大都陷入“革命加恋爱”创作公式圈子，谁也没想到要把精神胜利法写进作品里，向大家打一次急救针；直到鲁迅创造了一个具有精神胜利法的阿Q，大家才恍然大悟，人人叫绝。阿Q在广大读者中产生了深远的影响，并且已经成为家喻户晓的形象，而阿Q这个形象，正是鲁迅的独创性艺术构思的辉煌成果。

在艺术构思上不沿袭，不模仿，不落窠臼，而真正做到别开生面，清新独创，这是优美作品的重要特征之一。这一特征不仅表现在那些不同类型题材的优美作品中，也表现在那些同一类型题材的优美作品中。我们读了王昌龄的《闺愁》和李益的《江南曲》，就会有这样的体会。从《闺愁》来看：“闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼，忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。”这首诗是描写一个天真的少妇，把自己妆饰一番，来到翠楼，忽然看见楼外的柳色，触景生情，发觉自己亲爱的丈夫不在身边，于是懊悔当初不该教丈夫出外寻求官位。从《江南曲》来看：“嫁得瞿塘贾，朝朝误妾期。早知潮有信，嫁与弄潮儿。”这首诗所描写的是一个知愁而且惯于愁的妇人。她丈夫为了经商赚钱，长期出门不回来，把她丢在家中朝朝暮暮过着孤独的生活。因此她怨恨丈夫耽误了她的青春，同时又后悔自己没有嫁给另一个能够经常和自己在一起生活的男人。前一首诗中的妇女，是“不知愁”而愁怨起来，这里所流露的愁和怨，正是对丈夫一种真情的爱。后一首诗中的妇人，是愁怨满腹，不得不发，这里所发泄出

来的愁和怨，在夫妇之间的感情上，划下了一条裂痕。这两首诗，虽然同是描写妇女对丈夫的愁怨之情，由于两个诗人在艺术上都有自己独特的构思，因而给读者展示了两个不同的清新动人的意境。

我们提倡文艺创作的多样化。所谓文艺创作的多样化，内容异常丰富，包括题材、形式、体裁、风格等各方面的多样化，而处理题材多样化也是其中很重要的一个方面。处理题材多样化主要依靠作者独创性的艺术构思来实现。有了独创性的艺术构思，不仅大家描写同一类型的题材，产生的作品不会相互雷同，即使大家描写同一个题材，创造出来的作品，也能各具特色，各有千秋。艾芜的《百炼成钢》和草明的《乘风破浪》，都是反映我国工业建设，而且都是以鞍钢为题材，但由于这两个作者都进行了独创性的艺术构思，因而两部作品所展示出来的生活画面都闪耀着异采的光辉。从情节安排来看，《百炼成钢》一开始就让读者和党委书记来到了钢厂，走进了炼钢车间，看到了轰轰烈烈的生产斗争场面。全书就以劳动生产为中心，通过秦德贵和孙玉芬的爱情纠葛、张福全和秦德贵的矛盾冲突、袁廷发的思想转变、李吉明的破坏活动等特定情节的描写，丰富多采地反映了钢铁战线上宏伟壮丽的生活图景。《乘风破浪》一开始则把读者领进了李少祥的家里，让读者感受到了他的爱情序曲和家庭气息。这部作品当然也用了不少笔墨描写生产劳动，但它更着重于描写思想斗争和爱情生活。它是通过李少祥和小兰的爱情纠葛、宋紫峰和邵云端的夫妇不和、共青炉的漏钢事故、易大光的转变过程、剧烈的夺钢斗争等富有特色的情节描绘，对丰富、广阔而又充满矛盾的现实生活，作了色彩缤纷的反映。再从人物塑造来看，《百炼成钢》中的秦德贵和《乘风破浪》中的李少祥，都是炉长、共产党

员，又都具有无产阶级的忘我劳动的伟大精神和自我牺牲的崇高品质，然而这两个人物，不仅各有各的独特的英雄行为和光辉事迹，而且还各有各的独特的思想和感情。只拿他们对待爱情生活来说，在《百炼成钢》中，当孙玉芬对秦德贵发生了误解，秦德贵压抑着失恋的苦痛，长久不去接近孙玉芬。可是在《乘风破浪》中，当小兰误解李少祥并且躲避他的时候，李少祥当然也很苦恼，但是他却想尽办法去接近小兰。至于《百炼成钢》中的孙玉芬和《乘风破浪》中的小兰，虽然都有着动人的风度和优美的心境；然而在爱情生活的道路上，她们各人有各人不同的波折和苦痛，各人有各人自己的幸福和欢欣。总之，这两部作品的题材尽管相同，但是使人感到它们各有各的色彩和光辉，各有各的意义和魅力，都成为别开生面的艺术品，谁也不能代替谁。

读者需要各种各样的作品，更需要从各种各样的作品中获得各种别有风味的美感享受。王维的山水诗和李白的山水诗，表现形式不一样，风味也迥然不同。我们读王维的“大漠孤烟直，长河落日圆”的诗句，好象来到了安宁的沙漠，踏上了清静的河畔，投入了安详的大自然的怀抱，使人享受了一种空旷、辽阔、开朗而又宁静的自然景色的美。但是，我们读李白的“黄河之水天上来，奔流到海不复回”的诗句，仿佛看见了黄河奔腾而下的巨浪，听到了威力猛烈的咆哮，使人获得了一种雄奇壮丽、气势非凡的自然景色美的享受。同是描写祖国河流，却给读者两种不同的美感享受。那么，不同的作品，描写相同的生活内容，为什么能给人们各种不同的美感享受呢？我看这又不能不归结到独创性的艺术构思的作用。我国明代文学批评家谢榛说得好：“作诗譬如江南诸郡造酒，皆以曲米为料，酿成则醇味各一。善饮者历历尝之曰：此南京酒也，此苏州酒也，此镇江酒也，此金华酒