

創作辯証法初探

王

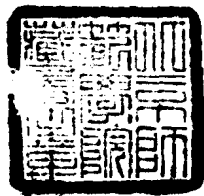
穎

上海藝術出版社

0287/01

创作辩证法初探

王 颖

文化艺术出版社

首都师范大学图书馆

21041552

1041552

创作辩证法初探

王 颖

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所发行

北京通县潮白印刷厂印刷

*

开本 787×940 毫米 1/32 印张 4 字数 64,000

1985年6月北京第一版1985年6月北京第一次印刷

印数0,001—8,000册

书号10228·112 定价0.50元

《创作辩证法初探》读后

——代序

胡 可

生活中纷繁的矛盾现象，怎样反映在文学艺术作品当中；作家们又怎样用生活中的矛盾现象去震撼读者观众的心灵，并带给他们以思想启示的呢？很久以来，每当和同志们讨论起戏剧创作中的矛盾冲突问题的时候，总不免产生一种学习探求的渴望，渴望读到联系实际生活、联系我们创作中接触到的问题，以辩证唯物主义的反映论和矛盾论的观点来解释创作规律的论述。我是怀着这样的心情阅读了王颖同志的这组文章的。王颖同志的这组文章，对这些问题作了有益的探索。他通过对一些文学、戏剧作品的分析，往往从艺术技巧的角度谈起，探讨了文艺创作怎样把实际生活中存在的种种矛盾形态集中起来，并给以强烈的表现；研究了文艺创作怎样通过对人物故事的描绘，揭示出事物的内部矛盾，这矛盾又怎样在内部的运动和外界的影响下发展着，导致事物的转化。我觉得，作者的这项研究和不少篇章中的心得体会，对于启发我们的思考，对于促进我

们对创作规律性问题的学习钻研，是有好处的。

既然生活中充满着矛盾，既然一切事物都因内部矛盾而发展变化着，那么忠实地描绘生活面貌的作家们，也就自觉不自觉地会把生活中本来存在的各种事物的矛盾状态，和事物发展的辩证过程，或深或浅地反映出来。在叙事性的文学形式里，人物之间性格的差异、对比、矛盾和斗争，人物自身的矛盾、发展和变化，反映着事物的相比较而存在、相斗争而发展的规律；故事的发生、发展、高潮和转折，反映着事物由量变到质变的矛盾转化过程；人物关系的错综交织，事件的千头万绪，反映着各种矛盾的互相联系和互为条件；巧合：偶然中的必然；典型：个性中的共性，等等。这些，在王颖同志的文章中都有较详细的论述。这些通常被认为是技巧的问题，是世世代代作家们创作经验的结晶，是经过人们无数次创作实践检验的对创作规律的认识。它来自生活，反映着生活本身的规律。事实证明，创作中的辩证法，正是实际生活中辩证法过程的反映。

探讨创作规律，并翻转来用于观察生活和认识生活，对于进一步提高我们的创作质量有着十分现实的意义。近几年来，以戏剧创作来说，取得的成绩是令人振奋的，但也面临着如何进一步提高质量的问题。提高的关键在于我们的作者对生活的熟悉和理解。而我们今天一方面还存在着无冲突论的影

响，不善于在尖锐的矛盾冲突中描写我们时代的先进人物；另一方面也存在着把矛盾冲突简单化的毛病。那种分不清生活的主流和支流，看不到社会主义必然胜利的趋势而一味暴露的倾向，也是一种简单化。这类作品毕竟不多，较多的情况是：正确地写了我们时代的矛盾冲突，围绕着一个大家关心的问题安排了不同的人物，那戏剧性只在不同人物之间的矛盾冲突中寻求，却忘记了戏剧给予观众的感染，固然离不开人物之间的矛盾冲突，但也离不开人物自身内部矛盾的揭示。人的本质是社会关系的总和，人物在自身内部的矛盾和各种外力的影响制约之下，在思想，在行动，在成长，在转化。人物自身矛盾的特殊性，就是性格。这一道理，本书作者在谈人物的篇章里曾专门谈到。我想补充的一句是，在话剧里，人物的鲜明性又是主要依靠那揭示性格矛盾的台词来实现的。我们的有些戏，有着引人的情节，而人物不能给人留下较深的印象，可能和某种对戏剧矛盾的简单化理解有关。还有一种常见的情况，那就是把一场斗争孤立起来，而不大注意当时的社会背景，不能从这场斗争中透视到当时必然影响这场具体斗争的重要的社会矛盾，如当时的阶级斗争形势，重大的历史事件和当时的群众情绪，战争，其他战线的斗争，等等。而没有了这些，也就失去了时代感，也就失去了人物性格的复杂性，也就失去了真实。

我想，通过对创作规律问题的探讨，将大有益于提高我们创作的质量。当然，对创作规律的认识，只能帮助有着丰富的生活积累、有着对生活的真知灼见的作者去实现他的宏图，而代替不了生活本身。因此，我们应该十分强调作者的熟悉生活。探讨创作的规律，将使我们更加自觉地以辩证唯物主义为指引，把研究创作的规律和研究实际生活的规律结合起来；将帮助我们更好地理解描写典型环境中的典型性格这一现实主义原则，从而克服我们现有的不足，把我们的创作提高一步。

这已经不是一个单纯的创作技巧问题了。以辩证唯物主义的观点，以事物内部对立物矛盾统一的观点来观察生活现象和观察文艺现象，这已经属于马克思主义世界观的内容了。而树立马克思主义世界观，是我们每个文艺工作者都应该努力做到的。这就需要学习马克思主义理论，需要参加斗争的实践。一个时期以来，在文艺工作者中间曾有人认为学习马克思主义理论是对创作的束缚，现在持这种看法的人已经不多了。事实证明，学习马克思主义理论非但不会成为束缚，而且恰恰是解放思想所必需。

以上是我阅读王颖同志这组文章时的一点感想，写出来表示对这项有意义的工作的支持，并就正于本书的作者和读者。

一九八二年十月卅一日

目 录

《创作辩证法初探》读后 胡 可 1

——代序

转折与铺垫	1
含蓄与悬念	18
原因与结果	29
正常与反常	35
人物与环境	43
人物关系中的对立与统一	56
人物的个性化	64
对比	75
间接描写	82
作品的高潮	88
作品运行的三个阶段	96
怎样增加作品的容量	108
后记	120

转折与铺垫

转 折

让我们先来叙述一个故事：

有一个十三岁的女孩叫瓦尔卡，在鞋店老板家当小保姆。夜里要看护婴儿摇篮，白天要替老板干各种杂务，没有一刻闲暇和睡觉的机会。她一瞌睡，孩子哭了，老板和老板娘就要痛打她。她只好黑夜连白天，白天接黑夜地干活、摇篮。

如果故事在这里收尾，如何呢？一定会有人说太平淡无奇了。好吧！让我们来添一个尾巴：

瓦尔卡实在忍受不下去了，迷糊中，她在考虑什么是她生存的敌人？噢，敌人就是婴儿，只要杀了婴儿，便可以睡，睡，睡！于是她俯身摇篮，扼杀了婴儿，自己很快躺在地板上熟睡了。

加上这一段，情形如何呢？读者一定会说：曲折生动得多了。

这就是契诃夫的一篇小说梗概，名叫《渴睡》。

这是个较短的短篇，情节也单纯而不复杂，何以构成了小说，吸引了读者呢？其“奥秘”究竟在哪里？

“奥秘”就在于增添了一条“尾巴”，“尾巴”里包含着——一个转折（或曰转变、变化）。本来直线发展着的故事，到这里突然发生了跌宕，产生了艺术效果。

也许大家读过莫泊桑短篇小说《首饰》，他叙述了一个爱虚荣，而经济又不富裕的女人骆寒尔太太，借了女友一串项链去参加舞会，她鹤立鸡群的形象和舞姿得到所有人的青睐，虚荣心达到了满足。回家后突然发现项链丢失了。为了应付这一沉重打击，她和丈夫辞佣人、借债务，花了三万六千法郎，买了一条项链还给女友。这样，自己必得干粗活，省吃俭用，积钱还债。过了十年，终于偿还了债务。但已是“人老珠黄”。一个星期天，她在公园里碰到女友，告知真情，女友大惊：“唉！可怜的玛蒂尔德，不过我那一串本是人造金刚钻的，顶多值五百金法郎！……”

这个故事里存在着项链遗失和是假的两次跌宕。

中长篇小说，戏剧，电影的情节当然更为错综复杂，其中的变化也不止那么一两次。但我们敢说，对于绝大部分作品来说，也必须有一次以上的转折、跌宕。没有转折和跌宕，几乎构不成故事，那怕较简单的故事。

在大型作品中，可寻求的转折变化是很多的，大致说来，有时代背景的转折；故事情节的转折；人物

矛盾、关系、命运的转折等等。还有作品布局、格调、运行速度等方面的转折。如果细分下去，在人物的一段讲话、一个连贯动作、一段思考过程中都可以透出转折变化来。这些转折变化，互相关联，互相交错又互相影响，构成了一张复杂错综的变化之“网”。一般说来，当大的形势背景发生了转折，会牵动故事情节、人物关系和命运的一系列变化；同样，人物关系和命运的变化又会牵动其他一些因素的转换。但由于作品的体裁、内容、结构各异，这些因素又有各自的独立性。在《首饰》里，女主人公并没有具体的与之相对抗的反面人物存在，构成矛盾冲突，但人物命运却变化了。

将以上诸多转折加以归纳，可以看出，归根结蒂都是矛盾的转折。因为背景的变化，无不反映着社会矛盾的转折。而人物命运的转折，如生与死的转折，爱情成与败的转折，前途得与失的转折，也都是矛盾的转折。故事情节的变动，或是矛盾引起，或是它引动了矛盾的变化。就是作者艺术手法上的“虚晃一枪”和运用误会、巧合等办法，有时看来并未引动矛盾的激变，但细加分析，它终将在人物关系、心理活动、故事情节等方面引起变异，它仍然是矛盾变化在起着作用。

上升到哲学上来认识，矛盾着的事物一定会有一个发生、发展和变化的过程。这个“变”，就是矛盾

的量变到质变的过程。事物正是有了这种变，才有旧事物的灭亡，新事物的诞生。我们反映生活的作品，也必然要反映这种变化。作品中的这种“变”，只能比生活原型更集中、更迅速，而不会更淡薄。我们文学作品的这种变化，是作品能诞生于人间的主要原因。

因此，我们可以这样论断：

变化是宇宙万物的必然规律；

变化法则是创作作品的要则；

我们马列主义者是做社会矛盾的转化工作的；

我们的作家是做作品中矛盾转化工作的。

这个创作中的变化法则，早已为我们的前人所掌握。蒲松龄的《聊斋志异》中，绝大部分的故事都是因为有了灵活巧妙的转折，使读者不断进入“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的境界的。

让我们来引录一段《聊斋志异》中对《葛巾》这个故事的绝妙的评论吧。

此篇纯用迷离闪烁，夭矫变幻之笔，不惟笔笔转，直句句转，且字字转矣。文忌直，转则曲；文忌弱，转则健；文忌腐，转则新；文忌平，转则峭；文忌窘，转则宽；文忌散，转则聚；文忌松，转则紧；文忌複，转则开；文忌熟，转则生；文忌板，转则活；文忌硬，转则圆；文忌浅，转则深；文忌涩，转则畅；文忌

闷，转则醒：求转笔于此文，思过半矣。

这段妙论，连讲了十四个转，把转折变化的威力与玄妙之处，作了最精辟最全面的评述。

以此而论，是否能得出这样一个结论：文章要变化得越多越好，越荒诞离奇越好呢？

不！不能！文章的变化，主要决定于作品内在矛盾发展的规定性；作者想要玩些“花招”，也要看规定条件下的可能性。“意料之外，情理之中”。说出了这一问题的辩证法。所谓情理之中，就是要符合事物发展的逻辑性。要前有因，后有果；前有根据，后有存在。在确定了事物内在的必然性和本质的稳定性以后，再充分发挥出必然中的偶然、本质外的现象的丰富多样性。使运筹变化尽量不落俗套，尽量使读者感到有意外之处，能为你的变化之妙“拍案惊奇”。

掌握技巧并不等于可以任意卖弄技巧，故弄玄虚、故作惊人之笔反会弄巧成拙。有经验的作家，往往将技巧溶入作品运行的“顺流”之中，而看不出任何牵强的印迹。仿佛那变化生来就那样合理，那样自然，那样水到渠成，难以挑剔出任何毛病来。

转折有大有小，有的属于量变，有的属于质变。有的大转折发生在故事情节的高潮处，而有的发生在开头或中段，……我们略去小处，取其大端，来探讨一下作品中一些大转折的情况，它们究竟能分成

几种类型呢？

从大处来分有两种：一种是以外因为主，通过内因起作用而发生的转折，这表现在主要由时代背景和人物环境的变更而引起的一种转折。一种是以内因为主，外因为次，是内部主要矛盾发展激化而引起的一种转折。第二种转折在作品中较为常见。

第一种所谓以外因为主的转折，通常是在这种情况下出现的：那就是时代发生了伟大变革，社会矛盾激剧转化，是一个“风云突变”的年代。在我们作品所反映的某一个局部或某一个个别事件中，社会矛盾的激剧变更并没有成为作品中矛盾的主线，它是作为时代背景而出现的，可以看作外因。当然，包括我们作品事件在内的整体而言，这仍应该是属于内因。在现实生活和宇宙万物中，变化的产生总是内因为主、外因为次的，不存在以上这种情况。这种情况只有我们将社会矛盾推为背景，而着力描写某一局部或一些人物命运变化的时候才会发生。

在社会总矛盾的剧变下，作品中具体人物、事件，也相应发生演变，就象是“大浪淘沙”一样；另外，作品除了大背景以外，事件还有具体的环境。有时总的背景和趋势没有转变，但在某一个特定环境中，情势又和总的背景发生了逆转，因此，作品中的人物在具体的条件下，就陷入了困境，这也对矛盾冲突和人物命运发生异乎寻常的影响。背景与环境，有其

相似之处。具体事件、矛盾、人物关系发生变化的时间、地点和周围情形，可以称之为环境；而整个作品所处的环境，可以叫背景，因此，背景与环境可以归在一起讨论。

这第一种转折，我们可以拿马吉星同志的话剧《豹子湾的战斗》作例加以说明。

《豹》剧所描写的“红一连”，在他们内部原没有什么矛盾。全连干部战士一齐要求上前线杀敌的强烈愿望，也是一致的，积极的。如果上级不把他们从前线撤回来，他们中没有一个人会想不通或“开小差”。可是，在特定历史条件下，国民党假抗日，真反共，对于积极要求抗日的共产党和它领导的八路军，实行了经济封锁，使我根据地抗日军民陷于极端困难的境地。为了打破这种经济封锁，就需要有一定的部队从前线转到生产岗位上来。“红一连”正是没有跟上急剧变化了的客观形势，囿于局部，看不到全局，因而构成了人物间的矛盾冲突和思想斗争。这，对于“红一连”这个局部来讲，是外因。连长丁勇和他的战友们思想深处固然有生产不如打仗重要，男同志比女同志强等等不正确观点，也即是内在因素，但没有外因的影响是激发不出矛盾冲突来的。正是社会总形势总矛盾的变化，才引起丁勇思想的剧烈斗争，才引起高大力的“开小差”，才引得一贯打冲锋的“红一连”“背乌龟”了。而在第三幕中，“红一连”胜利完

成了开荒任务，新形势又给这个连队出了一个新课题——接受纺线任务，又使剧情发生了一次跌宕。

外因和内因是互相影响互相作用的。一个事物的变化，不能只靠内因或外因。作品中矛盾的演变，不可能不借助于环境和背景，也不可能全归功于环境与背景，我们这里讲的，只是谁主谁次的问题。

而在第二种转折里，虽然背景也可能变动，但并不是那样激剧显著，主要是作品内部矛盾在发展和激化，引起了一系列的量与质的变化。从作品进行的全过程来考虑，就有这样两种类型：一是主、次矛盾一齐激化和转化，并同时获得解决，造成一个异常激烈的转折高潮；二是在主要矛盾转折前后，都有次要矛盾在产生、发展和解决，呈现了参差不齐的状态。而如果单从作品的高潮（或重大转折）部位来分析，又有这样两种类型：一是主要矛盾的质变是突变，一下子完成；二是主要矛盾的质变是渐变，即质变过程中又有一次到数次量的变动，构成了重大转折过程中的多次反复。

由曹禺同志改编的话剧《家》和创作的《雷雨》，是属于主、次矛盾同时达到高潮的例子。《雷雨》发生的时间只是一天，和大的时代背景变化的联系很少，而它的高潮中，是鲁四凤触电身死，周冲救她身亡，周萍用手枪自杀。在这三个人物死前，所有人與人之间的矛盾冲突都处在了爆发状态，最后又用

三个人物的死来同时解决矛盾。《家》也如此，在矛盾斗争最急剧的时刻，是老四高克安和老五高克定丑行的败露；高老太爷连病带气而死；觉民、觉慧愤然离家出走，和觉新的妻子瑞珏难产致死（这个高潮不完全是突变，也有渐变）。这两个悲剧作品所以能撼动人心，就是将一切矛盾和斗争汇集在一起爆发，造成了一个核裂变与核聚变同时发生的氢弹爆炸的威力。

易卜生的戏剧《玩偶之家》，高潮部分的大转折不是一下完成的，这一质变采取了渐变形式。

新任银行经理海尔茂要解雇职员尼尔，将他的位置让给妻子娜拉的女友林丹太太。尼尔为了生存而拼命，亮出娜拉曾向他借债而代夫假签字的收据，扬言要信告她丈夫，并将信投入了信箱——一次跌宕。林丹太太得知，认为有办法挽回危局，让娜拉放心——二次跌宕。林丹太太用许身的举动拢住尼尔，尼尔决心将信收回——三次跌宕。林丹太太觉得不收也好，对海尔茂是一个考验——四次跌宕。海尔茂得信，认为有损自己，要同娜拉决裂——五次跌宕。海尔茂又收一信，是尼尔主动将借据寄来，表示既往不究——六次跌宕。但海尔茂自私心已暴露，娜拉与他决裂出走——七次跌宕。这个高潮，到娜拉出走，质变才彻底完成，矛盾以决裂的方法得以解决，但在决裂之前，却经历了六次反复。