

文学写作手册

江苏少年儿童出版社

文学写作手册

顾问 吴 民

编著者 朱明雄 贡 铁 胡显银

胡锡山 张惠琴 伍天玉

江苏少年儿童出版社

一九八四年·南京

首都师范大学图书馆

20976642

976642

封面设计：许 焰

文学写作手册

江苏少年儿童出版社出版

江苏省新华书店发行 南京人民印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 17.25 插页 2

1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印数 1—665,000 册

书号：10352·015 定价：(平)1.95元

前言

为了向初学写作者和文学爱好者介绍一些写作的基础知识和提供一些可资借鉴的材料，我们编写了这本《文学写作手册》。本《手册》主要讲的是文学作品中小说、散文的写作知识。

我们认为文学写作贵在创新，但也不应排斥继承和借鉴。把古今中外名著及一些优秀作品中脍炙人口的内容和方法，作为学习写作的借鉴是必要的。毛泽东同志指出过：“有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。所以我们决不可拒绝继承和借鉴古人和外国人。”

然而，这本《手册》终究不能象科学技术方面的手册那样，可以表列许多原理、公式和具体的数据等等，以便使用者去查阅、对照。文学写作是既有法而又无定法。因此，我们只是根据作品的组成要素，按照主题、环境、人物、情节、结构、细节、艺术表现、文学语言诸方面加以分析和介绍。所用材料以古今中外名著和优秀作品为主，并适当引用作家的创作体会、创作经验，以供学习与借鉴。这不是要读者摹仿、照搬，而是让读者思考、揣摩、研究，从而融会贯通，推陈出新。正如毛泽东同志所说：“继承和借鉴决不可以变成替代自己的创造，这是决不能替代的。”

《手册》引用原文，多系节选，其中或有删略。引文均注明出处，便于读者查阅原著。所引用的作品、文献的书目附于书后。

此书是编者尝试之作，不足之处，势所难免，谨请专家与读者不吝指教。

编 者
一九八三年十一月

0247/18

目 录

第一章 主 题

第一节 主题的酝酿	2
一、长期积累 偶然得之	3
二、反复思考 撷取重点	6
第二节 主题的提炼	12
一、历史特征 时代精神.....	13
二、选材要严 开掘要深.....	20
三、立意要新 境界要高.....	28
四、由此及彼 由表及里.....	37
第三节 主题的表达	41
一、表达的方式	42
二、表达的角度	47
1. 总揽全局，鸟瞰式地表达主题 2. 因小见大，于细微处 见精神	

第二章 环 境

第一节 环境描写的要求	62
一、环境描写应真实典型	64
1. 真实地反映特定历史时期的社会矛盾的特点、规律和趋向 2. 具体地描写社会生活的特色 3. 辩证地处理光明面与 阴暗面	
二、环境描写应服从人物塑造	76

1. 在环境的描写中展示人物活动的场所	2. 在环境的描写中揭示产生人物性格的社会基础	3. 在环境的描写中揭示决定人物行动的因素	4. 在环境的描写中揭示人物命运的规律
第二节 环境描写的作用 99			
一、环境描写提供展开故事的配景 100		
二、环境描写成为人物性格的外延 106		
三、环境描写成为人物意志的示形和投影 108		
四、环境描写构成情景交融的意境 111		
1. 触景生情 2. 借景抒情 3. 寄情于景 4. 托物寓意			
5. 咏物寄志 6. 状物抒情			
第三节 环境描写的方法 129			
一、环境描写的多样化 130		
1. 描绘历史画卷 2. 描绘风俗画卷 3. 描绘风景画卷			
二、环境描写的角度和手法 150		
1. 通过叙述人的介绍来描写环境 2. 通过人物的视线来描写环境			
3. 通过人物的感受来描写环境 4. 淡墨轻勾的简笔点染			
5. 重彩渲染的工笔细描			

第三章 人 物

第一节 典型性格的刻画 165	
一、人物性格典型化的要求 166
1. 人物性格的本质化 2. 人物性格的个性化	
二、人物性格典型化的方法 188
1. 人物原型的艺术改造 2. 按照人物性格进行调度与取舍	
3. 刻画人物性格的艺术构思	
第二节 外部特征的刻画 210	
一、整体描写 211
二、局部描写 215
第三节 行为动作的描写 217	
一、全局行动 218

二、局部行动	227
第四节 内心世界的揭示	230
一、内心独白	231
二、内心分析	236
三、思忆联想	237
四、梦境幻觉	239
五、动作暗示	245

第四章 情 节

第一节 情节的典型化	250
一、情节的选择和提炼	251
二、情节的改造和生发	259
第二节 情节的组成和表达方式	271
一、情节的组成部分	272
1. 序幕和尾声 2. 开端、发展、高潮和结局	
二、情节的表达方式	285
第三节 情节的安排	294
一、确立情节的艺术中心	295
1. 中心人物 2. 中心事件 3. 中心细节 4. 中心场面	
二、要合乎情理	316
三、要讲究艺术技巧	325
1. 曲折多姿 2. 复沓回旋	

第五章 结 构

第一节 结构的原则	335
一、服从主题的需要	337
二、适应不同文体的特点	341

三、注意结构方式	351
1. 纵式 2. 横式 3. 纵横交叉	
第二节 结构的要求	364
一、剪裁上注意精当和巧妙	365
1. 一层面的凝聚 2. 多层面的集中	
二、布局上注意和谐和统一	375
三、衔接上注意自然和严谨	379
第三节 结构的安排	395
一、多样统一 严谨有序	385
二、线索贯穿 层次清晰	389
1. 线索贯穿 脉络分明 2. 层次严谨 条理分明	
三、开头结尾 首尾一贯	401
1. 描写环境, 渲染气氛, 衬托人物和事件作为开头 2. 点明题意抓住要领, 揭示人物关系作为开头 3. 提示情节, 介绍人物, 顺理成章作为开头 4. 自然性结尾 5. 启发性结尾	
6. 总结性结尾	

第六章 细 节

第一节 细节的选择	414
一、生活细节	415
二、情态细节	421
第二节 细节的作用	424
一、通过细节描写, 体现主题思想, 增强作品的艺术感染力	424
二、通过细节描写, 刻画人物性格, 丰满艺术形象	429
三、通过细节描写, 连接故事情节, 构成人物关系	434
四、通过细节描写, 烘托气氛, 增强作品的时代感与真实性	444

第七章 艺术表现

第一节 艺术的手法	450
一、叙述	451
1. 顺叙 2. 倒叙 3. 插叙 4. 补叙	
二、描写	462
1. 直接描写 2. 间接描写	
三、抒情	466
1. 直接抒情 2. 间接抒情	
四、对比	475
1. 情境对比 2. 人物对比	
五、议论	482
1. 形象化议论 2. 哲理性议论 3. 抒情性议论	
六、象征	487
1. 隐喻 2. 暗示	
七、夸张	491
八、渲染	493
第二节 艺术处理的辩证法	495
一、张与弛	495
二、动与静	498
三、虚与实	500
四、抑与扬	505

第八章 文学语言

第一节 文学语言的要求	512
一、准确	512
二、鲜明	513
三、生动	514
第二节 文学语言的选择	516

一、选词	517
二、选喻	519
三、修饰	523
1. 整齐美 2. 抑扬美 3. 参差美 4. 回环美	
第三节 人物语言和叙述语言	526
一、人物语言	527
1. 对话 2. 独白	
二、叙述语言	533
1. 描绘环境 2. 叙述情节 3. 介绍人物	
〔附录〕	
主要参考书目	544

第一章 主 题

主题，有两种解释：一是指体现作品的主要题材；一是指作品所反映的主要思想，所以，也有称为主题思想的。本章谈的主题是指后者。

主题，是作者在作品中，通过塑造艺术形象和对生活图景的描绘而表现出来的主要思想（或称主旨），是作者对生活的认识、评价和理想的表现。古人说：“意者一身之主也。”就是说主题是作品的灵魂，是组织各方面内容使之成为有机整体的核心。因此，作品的主题，是决定作品思想性的强弱，倾向性的好坏，社会意义的大小等方面的主要因素。同时，作者又总是根据表现主题的需要，决定内容的取舍，进行艺术的调度，考虑表达的方式，以达到内容与形式的完美统一。古希腊哲学家德谟克利特说：“那些偶像穿戴和装饰得看起来很华丽，但是，可惜！它们是没有心的。”这话形象地说明了主题的重要。

确定主题是艺术构思过程中首要的一环。作者在认识生活与获得感受的基础上，经过反复认识，深入开掘，才能确定作品的“基本范围”，孕育出主题思想。同时，又围绕这个思想，进行选材布局，把散乱的“生活珍珠”有机地穿接起来，成为一个光彩夺目的文学作品。因此，在写作中作者应该首先注意明确作品的主题，这样才能驾驭所掌握的一切材料和考虑整个作品的组成。

文学作品的主题思想要求正确、深刻、富于独创性。所谓正确，是指作者从生活中提炼出的思想，足以反映生活的本质，并具有普遍意义。所谓深刻，是指作者对生活认识的深度，反

映在作品里，确实具有一定的社会意义。所谓独创，是指作者“独具慧眼”地去感受，去体察未被别人察觉到的东西。正如法国雕塑家罗丹所说的：“用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”

主题的揭示，有多种多样的方法，没有固定的公式，但常见的有这样几种：有的通过抒情、议论，明显地点出了作品的主题；有的通过对情节和场面的具体描绘，揭示了作品的主题；有些作家，就主张以作品中生活的自身逻辑力量，暗示作品的主题；而另一些作家，则主张在作品中只提出一些具有典型意义、令人深思的问题，让读者去体验、去理解作品的主题。对作品主题的理解，往往与读者的生活经历，艺术修养，思想水平，审美能力等方面有关。所以，有的作品（特别是长篇巨著），常因读者的理解不同，被解释为不同的主题，这种现象是不足为奇的。

主题的表达方式，要力戒公式化、雷同化。那种“似曾相识”的作品，是不会有生命力的。我们正处于历史上伟大的变革时期，生活日新月异，气象万千。作者必须跟上时代的步伐，在火热的生活中搜集素材，提炼主题；并通过艺术形象，准确地反映丰富的生活，反映人们的精神面貌，反映时代的要求和历史发展的趋势。

第一节 主题的酝酿

主题的形成，不是凭空设想或事先确定的，而是作者在丰富多彩的生活里，观察到各种各样的人物和事件，其中某些现象使他们特别激动，深有感受，而产生了创作激情。此时，在作者的头脑里，就会闪现出一种思想“火花”。这一“火花”将照亮作者所观察到的各种各样的生活现象，使其各显各的思想，各

就各的位置，各闪各的光彩，但又都向着主题这个光点聚集，从不同的侧面组合成多样的统一体。至此，可以说作者已孕育了主题的“胚胎”。而在写作的过程中，随着情节的开展，人物形象的塑造，将进一步完善、突出主题，使之更加深刻、典型，因而更具有普遍意义。所以，高尔基说：“主题是孕育在作家的体验中的一种思想，这种思想是生活暗示给作家的，它潜伏在作家的印象仓库里还未成形，当它需要用形象来体现时，它会唤起作家心中要形成这种思想的欲望。”

许多作家的创作经验证明，主题的产生都是酝酿与提炼的结果：或是“长期积累，偶然得之”；或是“反复思考，撷取重点”。当然，也有触景生情，“灵感”一动，一气呵成的作品。但这样的作家，在他的“印象仓库”里，往往有着巨大的储备。一时的创作契机，就好象打开水库的闸门，奔腾出的流水，是由于有着巨大的蓄水量而形成的。近代文学家王国维对写作过程中的三种境界，有过这样精辟的表述：“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。”此第一境（写作的探索过程）；“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”此第二境（写作的深思过程）；“众里寻他千百度，回头蓦见，那人正在，灯火阑珊处。”此第三境（豁然开朗，主题获得之时）。这是可以借来说明主题酝酿的过程的。

一、长期积累 偶然得之

“偶然”体现着必然。作者在长期的生活积累中，有些人和事，总会牢固地留在他的记忆里。但由有关事物的偶然触发，才使他产生了强烈的写作愿望。并且，作品构思中所要探索的重要环节，也得到了明确的解决。真所谓“茅塞顿开，豁然开朗”，获得了主题产生的“契机”。这种事例是不胜枚举的。

【例一、慈父的背影】《背影》这篇散文，生动地刻画了一位慈父的形象，感人至深。作者曾说过，他写《背影》是由父亲的一封来信所引起的：“当时读了父亲的信，真的泪如泉涌。我父

亲待我的许多好处，特别是《背影》里所叙的那一回，想起来跟在眼前一般无二。”父母养育之恩，情深似海。父母亲任何一点细微的关怀都将激起子女心中感激的浪花。《背影》主题思想的形成，典型地表现了“长期积累，偶然得之”的酝酿过程。

我说道，“爸爸，你走吧。”他望车外看了看，说，“我买几个桔子去。你就在此地，不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，须穿过铁道，须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，他不肯，只好让他去。我看他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，深青布棉袍，蹒跚地走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台，就不容易了。他用两手攀着上面，两脚再向上缩；他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看他的背影，我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我再向外看时，他已抱了朱红的桔子望回走了。过铁道时，他先将桔子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起桔子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将桔子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土，心里很轻松似的，过一会说，“我走了，到那边来信！”我望着他走出去。他走了几步，回过头看见我，说，“进去吧，里面没人”。等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我便进来坐下，我的眼泪又来了。

近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独力支持，做了许多大事。哪知老境却如此颓唐！他触目伤怀，自然情不能自己。情郁于中，自然要发之于外；家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一信给我，信中说道，“我身体平安，惟膀子疼痛利害，举箸提笔，诸多不便，大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖的，青布棉袍，黑布马褂的背影。唉！我不知何时再能与他相见！

——《朱自清选集·背影》

【例二、党员之心】《党费》这篇小说，深刻地展示了一位共产党员的爱党之心与献身精神。作者生于1929年，作品中的事件，发生于1935年，其时，作者还是一个儿童。显然，作品中的人和事，并非作者亲眼目睹的。但是，这篇小说何以写得如此感

人肺腑呢？作者对此有过这样一段叙述：

1954年的“七一”快到了，《解放军文艺》要发表宣扬优秀党员的作品，我便想到了卢春兰的故事。这是听来的故事之一。大致情节是这样：山上的游击队没有盐吃。在村里坚持斗争的青年妇女卢春兰，便组织各家腌了些咸菜，凑到一起，交山上的人带去。不幸，半路上遇到巡逻的敌人，咸菜落到了敌人的手里。敌人把全村群众逮捕起来，用枪杀来威胁群众，要查出这事的组织人。当然谁也不肯供出实情。就在敌人要疯狂地进行屠杀的时候，卢春兰领着自己才五六岁的男孩子，从容地迎着敌人的枪口站出来，说：“是我！”……

卢春兰的故事发生在1935年。我对于当时的时代背景、斗争形势和当地的生活风貌不了解，对于人物的精神状态不理解；摆在我面前的就这么个孤零零的故事，可怎么能写得不失实、不歪曲，把故事所包含的动人的美表现出来？苦恼了好久，我想到这么个问题：那时的斗争，虽然和以后的抗日战争、解放战争有区别，但斗争形式、生活情景、人的精神状态等主要方面，还是有相通之处的。如果从自己的生活经历中去寻找些相似的生活感受，来作为通向当时生活的桥梁，以理解听来的故事，是不是可以呢？……顺着卢春兰的故事所显露的特点，我想到了这么一件事：1944年秋天，我刚参加革命个把月，便碰上日寇的扫荡。当时因为年龄小，上级把我送到一个老乡家里去打“埋伏”，做了一个大娘的“儿子”。记得有一次上山“跑反”回来，大娘家里仅有的一点高粱被鬼子喂了洋马了。没有东西吃，当时大娘揭开锅盖，把仅剩的两个地瓜面窝窝头递给我，自己抱着才两岁的小妹妹到屋里去了。在我快吃完窝窝头的时候，忽然听到小妹妹哭得很厉害，进屋一看，只见大娘正从篓子里抓出花生壳子，嚼烂了，送到小妹妹的嘴里去。还有一件事：1946年一次战斗中，我在战地收殓烈士的遗体时，见到过这样一位烈士：他那僵屈的手指上，密密的缠着手榴弹弦。为了记下他的名字，我翻遍了他那空荡荡的衣袋，只找到了一个笔记本，里面夹着两毛钱的“北海”币，钱下面写着：“要是我牺牲了，这钱就是我最后的党费。”……

这两件事教育过我，在学习写作时，它们又使我找到了一条与听来的故事相通的道路，使我自己所要描写的人物有了粗浅的却比较实在的理解。

这两件事（还有其他一些类似的生活感受）和卢春兰的故事融合了之后，故事一下子变得有了生命。首先，我觉得对原来的故事所包含的思想内

容认识得清楚了些，它不只是一个群众支援游击队的故事，而是在革命落于低潮、处于困危中时，一个革命者与革命的关系、一个党员与党的关系问题。于是作品的主题明确了。……其次，我觉得故事情节更集中、更明晰了。我想，表现党员与党的关系，有形的东西莫过于缴党费了，于是便将送的咸菜改成为缴的党费。这使得故事获得了一条主线，一切事件都围绕着缴党费（咸菜）这条线铺展开来。随着这一番改造，人物的形象、性格在脑子里活了起来，……此外，更主要的是，我觉得融进了自己的感受和激情，对人物的爱和写出她来的愿望更强烈了。……卢春兰这个人物距我也不再那么遥远，她仿佛就是掩护过我的那位母亲，从而非把它写下来不可了。

这样，便学着写成了头一篇小说：《党费》。

——《中国当代文学研究资料·王愿坚研究专集》

二、反复思考 摄取重点

这里所说的“反复思考”，是指作者在主题酝酿的过程中，对来自生活的各种各样的素材，进行反复深入地研究、分析，细致周详地思索、联想，从而有所领悟，有所发现，有所选择，逐步地明确能够揭示生活本质，具有代表性的材料，直至确定描写的基本范围和主要事件，借以明确地显示一定的主题思想。

“摄取重点”指的是取精用宏，突出描写对象的某些特征或侧面，使主题思想显示得更强烈、更集中，而不是泛泛而谈。在文学作品中，常有这样的情况：同样的题材，由于不同的作者突出强调其不同的特征或侧面，揭示不同的意义而表现出不同的主题，这就是因为所摄取的重点不同。而重点的摄取，是作者主观感受的体现和表达。它直接受到作者的美学理想、认识水平和思想感情的制约，并带有强烈的时代特征。

在文学写作中，“反复思考”和“摄取重点”是有机联系的两个方面，是贯穿于深思熟虑的全过程的。它使题材与主题紧相关联，凝成一体，以完成主题的开掘和显示。正如法国著名小说家莫泊桑所说，把一切都叙述出来是不可能的，只要“把主要的事件突出地表现出来，而对其他的事件则根据各自的重要性

把它们作成深浅程度适当的浮雕，以便产生作者所要表现出来的特别真实所具有的深刻感觉。”这里所指的“主要的事件”突出出来而产生的“深刻感觉”即是主题。作家魏巍的写作经验也告诉我们：在反复思考后，“用最能代表一般的典型例子，来说明本质的东西，给人的印象是清楚明白的，也会是突出的。”

【例一、赞白杨】茅盾的《白杨礼赞》与袁鹰的《白杨》，这两篇散文都是着眼于白杨的特性，以树喻人，描写的对象和内容基本相同。但由于不同的作者，写在不同的时代，具有不同的感受，“撷取重点”则绝然不同。前者写于1941年。1940年5月，茅盾应朱总司令邀请，赴延安参观、讲学五个月，深为中国共产党“坚持抗战、反对投降”，“坚持团结、反对分裂”，“坚持进步、反对倒退”的精神和努力所感动。1941年1月，分裂倒退、反共投降的国民党反动派发动了“皖南事变”。他们一方面开动所有宣传机器，诬蔑攻击共产党，一方面封锁解放区的消息，蒙蔽国统区人民。作者在国统区不能正面赞美共产党，赞美共产党领导下的抗日军民，便从丰富的生活积累中，经过反复思考，选取了北方普遍生长的白杨树的形象，以树喻人，借树抒情，突出了白杨树笔直的枝干，“一律向上”、“枝枝叶叶紧靠团结”的侧面，强调了白杨树“在北方的风雪压迫下却保持着倔强挺立”、“努力向上发展”、“不折不挠，对抗着西北风”的特征，寓意中国共产党及其领导下的抗日军民坚持团结、力求上进，“在华北平原纵横激荡用血写出新中国历史的那种精神和意志”，显示了鲜明的主题。后者写于社会主义建设时期。为了建设祖国的边疆，内地大批干部满怀豪情，去新疆工作。袁鹰也选取了白杨树的形象，却把重点落在“哪儿需要它，它很快就在哪儿生根、发芽、长出结实的枝干。不管遇到风沙还是雨雪，它总是那么直，那么坚强，不软弱，也不动摇。”寓意去新疆工作的干部的革命精神，表现了与《白杨礼赞》截然不同的社会主义建设时代特有的时代特征。

那就是白杨树，西北极普通的一种树，然而实在不是平凡的一种树！