

文艺创作基础知识

中山大学中文系
写作教研室 编

文艺创作基础知识

中山大学中文系写作教研室编

一九七八年五月

目 录

第一章 诗 歌

- 一 革命诗歌是无产阶级的战斗号角 (1)
- 二 诗歌的分类 (5)
- 三 诗歌的主要特征 (7)
- 四 诗歌的构思 (14)
- 五 写诗要用形象思维 (19)
- 六 新诗要在民歌和古典诗歌的基础上发尸 (22)
- 附诗歌三首:
 - 《回延安》 (27)
 - 《专纱帐——甘蔗林》 (32)
 - 《周总理，你在哪里？》 (35)

第二章 外篇小说·故事

- 一 充分发挥外篇的战斗作用 (39)
 - 二 外篇小说和故事的特点和要求 (41)
-

三	提炼主题、题材	(43)
四	塑造典型人物	(46)
五	巧思传节、结构	(50)
六	丰实艺术细节	(60)
七	活用表达方式	(62)
八	锤炼语言文字	(74)
九	小结：叙事作品诸要素的有机联系	(76)

附小说、故事四篇：

《孔乙己》（小说）	(77)
《党费》（小说）	(83)
《丹梅》（小说）	(97)
《两个初穗头》（故事）	(112)

第三章 小 戏

一	小戏的特点和类型	(125)
二	小戏剧本的人物塑造	(126)
三	小戏的传节结构	(131)
四	午台场百的处理	(140)
五	戏剧的语言	(141)
六	唱词的安排和编写	(144)

附小戏两篇：

《红管家》	(149)
《打铜锣》	(187)

第四章 曲 艺

一 相声	(211)
(一) 一捧一逗	(212)
(二) 喜剧风格	(214)
(三) 难以置议的卖实	(217)
(四) 组织笑料的方法	(221)
(五) 相声的语言	(227)
(六) 相声的结构	(229)
(七) 关于歌颂和讽刺	(231)
附相声三篇:	
《夜行记》	(238)
《海燕》	(254)
《午台风雷》	(266)
二 快板	(283)
(一) 快板的语言	(284)
(二) 在“活”字上下功夫	(285)
(三) 关于句式、节奏和押韵	(288)

第一章 诗 歌

诗歌是我国人民熟悉和经常运用的文艺形式之一。它以抒情见长，要求以饱满的志情，凝炼的诗行，深远的意境，集中而强烈地反映现实斗争。建国以来，广大工农兵和诗歌作者写下了大量诗作，热情歌颂伟大的共产党和伟大领袖毛主席，描绘我们时代英雄人物的身形，抒发了革命的豪情，有力地鼓舞人民沿着毛主席的革命路线奋勇前进。

一 革命诗歌是无产阶级的战斗号角

伟大领袖毛主席一九四五年题词：“诗言志”。这是对诗歌特点及其社会作用的科学概括。“志”就是人们的思想、志情、志向和理想。不同的阶级有不同的“志”。地主资产阶级等剥削阶级，他们的“志”是在千千万万劳动人民的血泊中制造他们自己的“天堂”；当劳动人民奋起斗争时，他们又依仗手中的权力，对革命群众实行血腥镇压。他们的“志”是反动腐朽的。无产阶级是人类历史上最伟大的一个阶级。它要彻底推翻旧世界，解放全人类。这是最壮丽、最伟大的

斗争。诗歌言哪个阶级之志，这便决定了诗歌作品的阶级性质，决定了它为哪个阶级、哪条政治路线服务。革命诗歌就是要遵循文艺的工农兵方向，抒无产阶级之情，言无产阶级之志，为无产阶级政治服务，成为无产阶级和革命人民手中锐利的武器。反动阶级却往往用诗歌去言反动的“志”，制造反革命舆论。例如叛徒江专在题为《琅玕石》的诗中，狂叫什么“江上有奇峰，锁在烟雾中，寻常看不见，偶尔露峥嵘。”这充分暴露了她对党、对革命的刻骨仇恨，活画出反革命野心家的丑恶咀脸。

半个世纪以来，毛主席在领导中国人民进行武装夺取政权的艰苦卓绝的斗争中，写下了一系列气势磅礴、宏浑壮丽的诗篇，讴歌了中国人民前赴后继、英勇顽强的斗争精神，深刻生动地记录了中国革命的光辉历程。这些诗作，是无产阶级诗歌的杰出典范。如《为女民兵题照》：

飒爽英姿五尺枪，曙光初照泅兵场。

中华儿女多奇志，不爱红装爱武装。

鲜明如画地刻划出民兵豪迈英武的形象，对她们不爱古来的“红装”而爱革命的“武装”的豪情奇志发出无限的赞美。它实际上是新中国革命妇女精神百貌的写照，也是今天我国人民蓬勃高涨的革命精神的写照。这正是“诗言志”的生动体现。

文艺作品是一定社会生活的反映。“革命的文艺，则是

人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。”诗歌能否言无产阶级之志，关键在于作者是否具备了无产阶级的立场和世界观。许多工人、农民、解放军战士，文化水平并不高，却写出了饱含政治激情的、鼓舞人民斗志的优秀诗作。象工人阶级的先锋战士大庆铁人王进喜同志，就在开发油田的战斗中，写下了“石油工人一声吼，地球也要抖三抖”，“北京见到毛主席，浑身是劲精神抖”等诗作，抒发了工人阶级战天斗地、为国争光的豪情胜概，和对毛主席革命路线的无限忠诚。我们的诗歌，只有写出无产阶级崇高的思想感情和革命精神，才能深刻反映生活的本质和时代精神，为无产阶级大造革命舆论。为此，诗作者必须积极投身三大革命的实践，认真改造世界观，深入体验工农兵的思想感情，和他们打成一片，溶为一体，代表无产阶级和革命人民吹响时代的号角。

诗歌表现无产阶级的革命精神和远大理想，除了立场、世界观这个根本问题外，还有一个方法问题。毛主席提出的革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法，为诗歌创作开辟了无限宽广的天地。在我们社会主义时代，全国各族人民正在用自己的智慧和双手从事改造世界、征服自然的壮丽事业，他们确信自己的力量和胜利的前景，在团结战斗中不断开辟到达理想境界的坦途。现实生活中革命的实践和远大的理想的紧密结合，成为文艺上革命现实主义和革命浪漫

主义相结合的基础。诗看一首到处传诵的大跃进民歌：

天上没有玉皇，
地上没有龙王，
我就是玉皇，
我就是龙王，
喝令三山五岭开边：
——我来了！

这是一首革命现实主义和革命浪漫主义相结合的好诗。一百多年来磅礴于全世界的无产阶级的战歌《国际歌》唱边：“从来就没有什么救世主，也不借神仙皇帝。要创造人类的幸福，全靠我们自己。”已经当家作主，作了生活主人的我国贫下中农，也要作自然界的主人。看了林县人民劈开太行山多迨红旗汜的壮举，看到那淅淅汜水绕山转，庄稼长在白云端的场景，谁还会对“喝令三山五岭开边”这样的诗句产生怀疑？相反地，我们感到它真实地反映了我国劳动人民那种“愚公移山，改造中国”的宏伟决心，绝妙地抒发了他们在征服大自然中的典型感受。这种浪漫主义的奇想，不过是对正在被改造的现实的合理的想象，和对正在创造人间奇迹的劳动人民的饱含激情的赞美。运用革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法，才能最充分、最有力、最完美地表现无产阶级的英雄形象和革命精神。

二 诗歌的分类

诗歌按叙写内容来分，有抒情诗和叙事诗两种。按格式来分，有格律诗、自由诗和歌谣体三种。

（一）抒情诗和叙事诗

抒情诗直接抒写现实斗争生活激发的思想感情。它也接触到客观事物和人物，但重点不在于事实的交代和人物的描写，而着重抒发由特定环境中的事实或人物触发的深切感受，即来自典型环境中的典型感受。这是诗歌不同于以描写为主的小说作品和让人物在舞台上直接活动起来的戏剧作品的主要特征。“四人帮”硬要抒情诗去搞什么“三突出”，这实际上是取消了抒情诗。

抒情诗虽然直接地强烈地表现了作者自己的思想感情，但它所包含的思想感情并不仅仅属于作者个人，而是属于一定的阶级。革命的抒情诗，是无产阶级和革命人民思想感情的集中表现。

叙事诗区别于抒情诗的地方，是它有较完整的故事情节和具体的人物描写。就这点来说，它和小说有相似之处。但是，叙事诗又不象小说那样侧重于客观的叙述和描写。它是抒情式地叙事。作者在叙述故事和刻画人物的过程中，倾注了丰富的感情，有时更是直接出自抒发感情。可以说，离开

了抒情，叙事诗也就失去诗歌所特有的感染力。

（二）格律诗、自由诗和歌谣体

格律诗是具有一定格式、规律的诗。旧体诗中的律诗、绝句，都是要求十分严格的格律诗，无论句数、字数、平仄的搭配等都有定规（律诗还讲求对仗），不能违反。我们这里所说的格律诗，是指现代格律诗。它在组织形式上，没有旧体格律诗那么严密，但是在结构、节奏、韵律等方面，都有一定的要求，不同于自由诗。一般来说，现代格律诗每节诗的行数相等或大致相等，每行诗的字数、音组大体匀称，有规则地押韵。最常见的是每节诗四行，每行诗三、四个或五、六个音组，隔行押韵。当然，这不是唯一的格式，我们可以根据表达内容的需要来进行安排，只要符合格律诗的要求就行了。

自由诗在结构、节奏、韵律等方面，都较格律诗自由。它可以不分节，也可以分成若干节，每节诗的行数往往不相等。每行诗的字数、音组可多可少，有时一行诗只有一个字，一个音组，有时一行诗十多个字，几个音组，参差错落，没有定规。它一般还是押韵的，但不那么严格，可以换韵。象郭小川的《向困难进军》，就是一首“楼梯”式的自由诗。

必须指出，自由诗的“自由”，是跟格律诗相对而言的。如果撇开诗歌的基本特点去追求“自由”，充其量也只

能标是“散文分行”，而不是诗。

歌谣体结构形式歪齐，以五七言居多，节奏和押韵都较有规律。大多数的歌谣体实际上也是一种格律诗。不同的是，它比一般格律诗更加大众化、口语化，清新活泼，易记能唱；在表现手法上，更多地采用比兴等手法。

三 诗歌的主要特征

（一）高度集中地反映社会生活

通过典型化的方法集中概括地反映社会生活，是文学作品的共同特点，但诗歌要求更严格一些。它的特点是以小见大，以少喻多，要求诗行凝炼，篇幅简外，而又寓意无穷。如上百举到的七绝《为女民兵题照》，它从民兵丰实的劳动、战斗生活中，截取了曙光初照中女民兵们持枪操练的一个动人镜头，由景入情，赞美了中华儿女的革命豪情，画面不大而有极大的思想容量，有极深的艺术境界。标起字数来，它只有四句二十八个字。这在其它文学体裁是很难做到的。

诗歌高度集中地反映社会生活，是跟诗歌体裁的提炼的要求分不开的。毛主席指示，诗歌要“提炼、大体歪齐、押韵”。这正切中了诗歌的要点。

提炼，首先是思想内容上的要求。需要从广阔、丰实的

现实生活中精选最重要、最本质、最具特征的事物，熔铸进革命人民的思想感情，使广大读者得到深刻的启发与教育。这里就包含了诗歌取材要典型的问题。应该说，不同的文学体裁有不同的特点和功能，并不是什么样的生活现象和情节都适合于用诗歌形式表现的。有的诗写得平淡、空洞、乏味，或者读起来象什么歌诀而不象诗，往往跟取材不当或不典型有关。

要做到取材典型，关键在于深入生活，对生活有深刻的理解与发现。在生活中，无数客观外界的现象纷繁地反映到作者的头脑中来，使作者获得了许多生动的、形象的感情材料。这时还不能遽于创作，因为从唯物论的认识论来看，这个对生活的认识过程还未完成。毛主席在《实践论》中指出：“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它。”就是说，要使自己的感性认识来一个飞跃，变成理性认识。我们的作者，必须深入体验工农兵的斗争生活，和他们打成一片，掌握阶级斗争和路线斗争的规律和动向，对生活有深刻的理解与认识，才能发现生活中闪光的东西，运用诗歌艺术的特点，唱出无产阶级和革命人民的心声。

（二）常常通过大胆、新奇而又合理的想象来抒发强烈的感情，并完成诗歌形象的塑造

诗歌主要借感情去打动读者。优秀的诗篇总是饱和着作

者丰实、强烈的恣情。可以说，没有恣情便没有诗。这种丰实、强烈的恣情，发自内心深处，凝聚在字里行间。读者虽然看不见，摸不着，却鲜明地恣受得到，从而产生共鸣。我们读悼念周总理的优秀诗作，每每恣动不已，主要的原因，就在于这些诗作情真词切，集中地、强烈地抒发了亿万人民对总理无限爱戴、无限怀念之情。

诗歌恣情的表达，离不开想象。随着形象翅膀的飞卷，作者强烈的激情得到了尽情的抒发，诗的形象也就逐步浮现以至成形。诗人贺敬之的组诗《三门峡歌》中的《三门峡——梳妆台》一诗，从三门峡下的巨岩“梳妆台”张开了想象的翅膀，回顾往昔：

梳妆台呵，千万载，

梳妆台上何人在？

乌云遮明镜，

黄水吞金钗。

但见那：辈辈艄公洒泪去，

却不见：黄河女儿梳妆来。

下百把黄河沿岸千千万万劳动人民的深沉苦难化为愁白了头发的黄河女儿的形象，她“登三门，向东海：问我青春何时来？！”接着，笔锋一转，展示了“已我治黄万里图”，“人门三声化尘埃”的社会主义时代的壮丽景色。随着治理黄河的伟大工程的进行，这时呵，

专天悬明镜，

湖水映光采——

黄河女儿梳妆来！

时代变了，黄河改变了荒凉的容颜，黄河女儿也焕发了专春的新姿。这时，诗中又出现了象征着千百万黄河建设者的“三门闸工”的形象：

三门闸工正年少，

幸福闸门为你开。

并肩挽手唱高歌呵，

无限专春向未来！

就这样，诗作展开了丰实的、新颖独特的想象和联想，通过黄河女儿的惹人形象，把古代和今天、理想与现实完美地结合起来，在读者面前展示了一个令人瞩目骋怀的新天地——壮丽的社会主义时代。作者对黄河巨变的深切感受，对黄河建设者和我们伟大的党所怀有的热烈感情，借助于诗中的联翩想象而得到强烈的表现。分析那些优秀的诗作，我们都可以发现这样的特点。当然，诗歌的想象，不能是想入非非，随心所欲地乱套胡写，它应该有生活依据，有坚实的无产阶级的思想内容，以事物的内在联系为基础，在本质相同或相近的事物间取其一点，由此及彼，展开大胆、独特而又合理的想象。作者越是具备丰厚的生活积累，对客观世界的理解越深刻，想象的翅膀就能飞得越高，作品的艺术感染力就会越大。

（三）语言提炼，节奏鲜明，韵律和谐

诗的提炼，既是内容上的要求，也是形式上的要求。除了内容的高度集中外，还要求语言的高度凝炼。不能设想，拖沓的、浮泛的语言能够表达高度集中的、典型化的内容。古人作诗，有“炼意”、“炼字”、“炼句”之说。“炼意”是思想内容方面的，立意是否正确，是否深刻，是否新颖，决定着作品的成败优劣（所谓“意为先”）。“炼字”、“炼句”便指的是语言上的锤炼功夫。今天我们写诗，同样要根据内容的需要，认真地选择最准确、最有特征的字眼，形神兼备地表现出对象的特点，以启发想象，构成鲜明的画面。请看民歌《小篷船》：

小篷船，装粪来，
惊飞水鸟一大片。
摇碎满河星，
摇出满河烟。

小篷船，装粪来，
橹摇歌响悠悠然。
穿过柳树云，
融进桃花山。

第一节三、四句，生动形象地写出了小篷船经过河中时的情景。第二节三、四句，初稿是“来自柳树云，进入桃花

山。”后经作者精心多改，将“来自”、“进入”换成“穿过”、“融进”。虽然只变动几个字，却使整个画面更加明丽，意境更加深远。透过凝炼的诗行，人们仿佛看到，一队队小篷船在“悠悠然”的橹声歌声中，飞快地“穿过”那柔枝曼舞的柳林，然后，又渐渐“融进”如红雨、如彤云的桃花山。很显然，这首诗之所以有这样的艺术意境，是跟语言上的锤炼功夫分不开的。我们使用的民族语言，在拟态传情、绘形着色上有很强的表现力，我们必须充分发挥它的功能。

必须指出，诗歌语言的锤炼是为尽可能完美地表现革命的政治内容服务的。封建时代诗人那种为状写自己孤寂澹泊的心境“二句三年得，一吟双泪流”式的百望苦吟，是我们所不需要的。如果思想内容肤浅贫乏，而在语言上刻意求工，雕章绘句，就会陷入形式主义的泥坑。劳动人民的语言，往往生动而精辟，诗歌语言应该是从人民的生活中产生，以群众日常用语为基础提炼而成。有许多好诗，善于运用群众生动活泼的语言来表现特定的意义，显得通俗明快，清新隽永。我们应该遵照毛主席关于学习群众语言的教导，努力发掘群众语言的宝库，更好地表现工农兵。

节奏和韵律，是诗歌不可缺少的组成部分。诗歌如果节奏鲜明，韵律和谐，可以更好地表达思想和抒发感情，便于记忆和传诵。鲁迅先生说：“新诗先要有节调，押大致相近的韵，给大家容易记，又顺口，唱得出来”，正是讲节奏与