

● 青年文学作者的知音

小说探秘

高作智著

大连出版社

I054
110

小说探秘

高作智 著
大连出版社

小 说 探 秘

Xiao Shuo Tan Mi

高作智著

大连出版社出版发行

(大连市中山区昆明街36号) 宽甸民族印刷厂印刷

字数: 163,000 开本: 787×1092 1/32 印张: 7·625

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

印数: 1—3000

责任编辑: 星 鸣

版式设计: 马 壮

封面设计: 卢士耀

责任校对: 方 明

ISBN 7-80555-352-1/I·85

定价: 3.90元

高作智，满族，1940年生于辽南风景秀丽的望儿山村。1960年开始发表文学作品，1979年开始当文学编辑。写小说、散文、报告文学、民间文学和电视剧本百余篇。喜欢婉幽清丽，也喜欢雄浑壮阔。获过创作奖、编辑奖、艺术科研奖。有民间故事集《荷花灯》出版，有三集系列电视剧《杨运传奇》(与人合作)播出。现为中国民间文艺家协会会员、辽宁分会理事，中国作家协会辽宁分会会员，辽宁省散文学会理事，辽宁省通俗文学学会理事，辽宁省儿童文学学会理事，《辽河》文学杂志副主编。

一本颇有价值的小说入门书

——序《小说探秘》

晓 凡

认识本书作者已经很久了。那时只知道辽河岸边有位青年作家高作智，为人勤奋，文路很宽，当教员当编辑的同时，写小说，写散文，影视文学、儿童文学、民间文学他都搞，间或还写些辅导创作的短文短论。他中等身材，魁梧干练，沉稳中透出精灵，据说当编辑、搞经营、写文章，都是一把好手。对于这样一位多才多艺的青年作家，在70年代原本有几次深谈的机会，却都错过了，直到1988年，一位黄头发、蓝眼睛的欧洲汉学家来信，让我代为搜集中国作家高作智先生的民间故事集《荷花灯》，我才开始留心他的作品，同他始有文学之交。一个潜心小说创作的满族作家，却以优美精细的文字讲述出那么多动人的民间故事，着实出乎我的预料之外。事隔年余，当我在

• 1 •

营口市与他见面时，他又托出了这部 16 万字的《小说探秘》的原稿，就更加出乎我的意外了。

书稿整理得干干净净，不染微尘，正文全是剪报稿，粘贴得端端正正，在稿纸的边缘，另有标签插入，注出章、节名称；书稿前边，不仅有目录、作者简介等时下出书必有的文字，另有“每章每节内容介绍”，使人读来一目了然，几分钟内便可通览全书概貌，这种恭谨的作风，充分显示出他不愧是一位精心细微而又严肃认真的编辑兼作家。我在从事写作的同时，多少做一点文学行政组织工作，对地方作家队伍的现状，也还有些了解。在我们的青年作家中，要找一个能写小说、写故事、写儿童文学、写评论的人，也许并不为难。可是，要找一位既可以操起十八般武艺从事写作，又能从事编辑工作，同时又能负起扶助青年作家的责任的作家，就不那么容易了。高作智同志在文学领地上辛勤耕种多年，他的工作历程，他的创作成果，他的编辑实践，特别是倾注着他的多年心血的这部《小说探秘》，都说明他是我省青年作家及文学编辑队伍中的难得人才。他的这部著作，当初是以文学讲座的形式口授给青年习作者的，在营口地区，不少青年作者每每说到作智同志的这些劳作，都满含深情地称赞高老师的讲座文章帮他们推开了小说创作之门。对于作智同志来说，年轻的后行者能有这般评价，以往为此付出的心血和代价，所经历的艰难和困苦，都可以转化成甜蜜而又深情的回忆，足可以为此而感到欣慰了。

高作智同志并非专业作家,但他长期坚持小说创作,他的民间文学和儿童文学作品,先后五次获得省级奖励和国家荣誉奖。读者可以从内蒙古人民出版社出版的《中国满族作家传》和河南人民出版社出版的《中国现代民间文学家辞典》两书有关他的条目中,增进对作者的了解,这里不必赘述了。他一边编辑小说稿,一边写小说,一边辅导青年作者。这部《小说探秘》,结合习作小说者的实际,结合本书作者的创作实际和编辑实际而行文成书,因而极具实践意义。只要粗读一遍,便可从小说释义、小说沿革、小说欣赏、小说写作、小说评论等诸多方面获得有用的知识。它不象那些玄而又玄的文学评论著述,故作高深的道理讲成河,你终究难以渡河到彼岸。“科学的道理都是浅显易懂的,倒是反科学的东西常常叫人弄不明白”,《小说探秘》正是一本浅显易懂的小说创作入门书,是一本确有自身价值的书,不敢说初学写作者读罢此书立时便会作小说,但却尽可以预期:通读《小说探秘》,将增进你对小说艺术的理解与把握。这就足够了。

作为这部书稿的第一个读者,我被作智同志的诚实的劳动所感动,写下如上文字,如能与广大读者达成共识,在我将是一件很愉快的事。

1990年12月15日之夜写于淡泊书屋

登堂入室的一把钥匙

——序《小说探秘》

雁 翎

《小说探秘》是一部切磋小说创作理论与写作技巧的通俗文论集。它不受前些年那股颇成时向的文艺浪潮的冲击,坚持马克思主义文艺原理的基本观点和社会主义现实主义创作原则,理论联系实际,有针对性地阐述了小说创作中的诸多理论与实践问题,为广大文学青年和业余作者学习小说创作,提供了一部有价值的辅导教材,对他们在小说创作上登堂入室起到了一个入门向导的作用。

这部理论专著,不仅体现了作者长期从事小说创作与编辑所积累的深厚功力,而且标志着目前关于文学创作的理论著述,从纯理论、纯学术向注重实践、注重应用迈出了可喜的一步。

作者是一个刊物的小说编辑,同时又是一位小

说作家,二者兼得的优势,使他对小说创作的规律、特点多有感悟,同时,对文学青年及习作者的实践情况也深有了解;作者又是一位致学有素,善于积累,勤于思考的人,这就使他的“发言”既能上升到理论高度,又能针对实际,有的放矢,切实把理论同创作实践挂起钩来。因此,强烈的针对性和深入浅出,通俗易懂,就成了这部理论著作的一个显著特点。

这一特点,一方面是由读者层面的明确规定性而体现,即主要面向广大文学青年和业余作者;另一方面,与作者的出发点紧紧围绕对象的实际情况这一遵循相联系。

我们不难看出,本书作者没有循规蹈常,恪守旧章,在洋洋洒洒十几万言的篇幅中,只空讲一通大理论了事,而是以一个编辑与作家的视角,从他所联系、接触或辅导过的文学青年与业余作者的实际出发,从理论与实践的结合上,为他们讲道理,述原委,指迷津,解疑团,并力求用明快晓畅的语言将空洞的化为实在的,抽象的变成具体的,高深的成为浅显的,把这部书变成一把钥匙,交给业余作者去打开小说创作之门。

作者写作的这一目的性和读者对象的规定性,决定了本书的针对性与实践性特点。

比如,作者常常用对比的方法启迪读者的思考。在阐述原理性的问题时,为了加深读者的理解,常常注意从正反两个方面运用对比,强化论题,加深印象。读者即可从作者的正面阐述中,掌握小说创作中

的一些基本理论观点,用以指导创作;又可从作者反面列举的事实中找到存在的问题,对照自己,汲取教训。

这样论证的结果,理论成了鲜活的理论,实践也带上了理论色彩,理论与实践紧密联系,其指导作用就大大增强了。

再比如,作者所举例证也充分考虑读者对象的需要,从业余作者的实际情况出发加以选择。除了列举名家名作之外,也特别注意解剖青年作者的作品。其中有比较好的作品和成功的佳作,也有不足的甚至失败的作品,这样,由于与青年作者创作实际水平更接近,分析起来,更多亲切感,便更容易为他们所理解和接受。

这表明作者的心与文学青年、业余作者的心是相通的。

理论是从实践当中来的,实践先于理论。理论的重要意义在于指导实践。如果理论与实践脱节,理论便会黯然失色。我们衡量一种理论,不仅要看它对以往的实践与经验是否作了科学的总结与概括,对事物的本来面貌和客观规律是否做了正确的反映,而且更要看它对以后实践所起的作用。

高作智同志的这部《小说探秘》,在实践的基础上总结经验,在丰富的材料中抽象观点,理论色彩比较浓厚,实践性又很鲜明,无疑对青年作者学习小说创作和提高创作水平是大有益处的。仅从这点上说,这部理论专著也是有一定价值的。

这部专著的第二个特点,是注意强调小说创作中始终贯穿着的不可缺少的作家的人格力量和创作准备,引导青年作者坚持正确的创作方向,走正确的创作道路。

小说创作是一种创造性的精神劳动,是作家思想、生活、艺术等的综合表现,它不同于物质生产,只要掌握工艺流程和一定操作技术就可以出产品了;小说创作则不然,它除了要求作家掌握一定的艺术手段和表现技巧之外,还必须有一定的认识能力,分析、想象能力,有深刻的思想和丰厚的生活积累等等,这就是人们常讲的“内功”与“外功”。

据此,本书结合小说作法的论述,还探访了作家应具有进步的世界观,拥有丰富的生活,深刻丰富的思想修养、艺术修养、广博的理论、社会、自然科学知识,在文学创作上思想和艺术的时代感,现实精神,以及探索与创新等等。

比如,作者在阐明小说创作的作用与意义时明确指出:“小说是社会的家庭教师,它是通过艺术形象而使欣赏者动之以情,从中领悟到人生真谛;因而,它能够教育人,引导人,鼓舞人,启迪人们对美好事物的追求,增强对丑恶事物的鄙视,使精神境界得到升华,成为脱离低级趣味的具有高尚情操的人。”这就与为艺术而艺术和非理性、非社会化的“玩文学”划清了界限,开篇伊始,就为读者打上一个深刻烙印。这对增强作家的敬业感、责任感、使命感是十分必要的。

再比如，作者在谈到如何提高小说作者的“发现力”时说：“我考虑主要有两条：一是要提高思想水平，也就是马克思辩证唯物主义思想水平。以马克思主义认识论去观察生活，分析生活，再有一个勤于思考的精神，就会有所发现。二是要多读书，读杰作。”这是作者的精诚之言，作家不是“天才”，“发现力”不是天生的能力；需要学习和培养。这样的阐述是符合马克思主义认识论的，它坚决地摒弃了“天才论”与文艺创作的神秘说。

又比如，作者在论述小说创作的“主题”时这样指出：“主题的正确与否和深刻程度，同作家的思想修养有直接关系，在一定意义上说，主题即是作家思想修养的标志。”这不仅是指指导作“文”，也是在指导作“人”，无疑，这对青年作者正确理解小说创作和健康成长是颇有助益的。

至于如何拓展小说主题的范围，更广泛深刻地反映丰富多彩的现实生活，作者主张，一方面“应该从僵化的思想天地里走出来”，一方面“应该从‘表现自我’的小天地里走出来”，“到生活中去，到火热的生活中去，在参与四化建设过程中，聆听时代的脉搏，反映时代的主旋”，这正是当前我们要肯定和大力提倡的。在资产阶级自由化思潮泛滥波及的时日，作者的这一艺术主张就显得十分可贵，决非老生常谈。

在谈小说的艺术“构思”时，作者深刻地指明，构思“是一种创造性的精神劳动，它以生活实践为基

础,并受一定世界观和创作思想的制约。构思主要是形象思维,同时也有逻辑思维的参与。”这一论断十分鲜明地肯定了世界观对创作的指导作用,肯定了逻辑思维在艺术构思中的积极参与作用,显然这是对排斥思想和理性的错误观点的一个拨正。

从以上随手拈来的几个例子中就可以看出,作者在指导文学青年学习小说创作时,是十分重视思想引导的。不仅教“内功”,也教“外功”。

这种既注意“内功”又注意“外功”,在“内功”与“外功”的结合上进行创作指导,是合乎文学创作的特点与规律的;这既是对小说创作的正确解释,也是对传统精神的弘扬,值得称道。

表现手法的独到新颖,熔理论性、知识性、趣味性于一炉,是这部专著的第三个特点。

一般的理论著述往往由于理性的深奥,行文的呆板,给人造成一种艰涩难懂、枯燥乏味的感觉;前些时,更有的理论文章满纸名词术语,炫天耀地,读后有的不知所云,有的不得要领,令人读而生厌。高作智的《小说探秘》则与之相反,既不堆砌“七宝楼台”,也不“狂轰乱炸”,作者独辟蹊径,运用散文笔调,注重文学色彩,在行云流水般的文字里,引领读者在小说创作的领域里轻松的遨游,读后没有负重感、疲劳感、迷离感;只有一种愉悦感、满足感、透彻感。可以感觉,这部“小说家的理论”仿佛更具有可读性和欣赏性。

作者在论证过程中也有引经据典,也有对具体

事例的精彩分析，其间穿插不少文学知识和趣味性的资料，还时不时的借用姊妹艺术的例子，对“论点”做补充和旁证，把理论性、知识性、趣味性熔为一炉，生动活泼，饶有兴味，可见作者挚着的艺术追求及其良苦用心。

最后，还应该提及的是作者在成书之前，曾在各种场合为文学青年和业余作者进行过讲授，并在讲授过程中不断的进行补充、修正、删改，最后才付梓出版的。可以说，是经过读者的一番检验的。正因为如此，它除了具有理论价值、实践价值之外，还具有实用价值。对广大作者来说它是一部习作小说的自修读物，对编辑、作家、教师又是一部可供讲授的教材，相信它的出版一定会受到不同层次读者的普遍欢迎。

我祝贺它的出版！

1990年12月15日深夜写成于沈阳农垦大厦

目 录

一本颇有价值的小说入门书	晓 凡
登堂入室的一把钥匙	雁 翎

●什么是小说

——生活的家庭教师	3
——两千多年的历史	7

●小说主要是写人

——以写人为天职	13
——是她第三阶段的产物	19
——不要忘记一个“新”字	26
——使活生生的人物站起来	32

——《19号小屋》空了人物 38

●如何捕捉人物

——象苍鹰一样攫取 45

——不要戴别人的眼镜 51

——莫奈把雾画成紫红色 55

——作家有前后两只眼睛 60

——值得借鉴的两个人物 67

●人物离不开情节

——人物性格的历史 77

——首先要攻下的难关 83

——情节性削弱,氛围感增强 88

——细节描写的手法 95

——《背后教妻》无情节·····	109
●结构是为了表现人物	
——愈趋浑厚和缜密·····	117
——叙述上的空灵和跳荡·····	123
——构思的新颖和独创·····	127
——假如飞机正轰炸·····	132
——一篇结构新奇的小说·····	135
●写人物是为了表现主题	
——作家思想修养的标志·····	145
——要喊出自己的声音·····	150
——上帝不该在自然里露面·····	157
——从相斥到共苦·····	167