

晓 苏◎著

文学写作系统论

WENXUE XIEZUO XITONGLUN

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

I04/81

2006

NXUEXIEZUOXITONGLUN

文学写作系统论

晓苏●著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

文学写作系统论/晓苏著.
武汉:湖北人民出版社,2006.6

ISBN 7 - 216 - 04706 - 0

I. 文…

II. 晓…

III. 文学创作—写作学

IV. I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 058265 号

文学写作系统论

晓 苏 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉明天印务有限公司
开本:880 毫米 × 1230 毫米 1/32
字数:180 千字

经销:湖北省新华书店
印张:8
插页:2

版次:2006 年 6 月第 1 版
印数:5 000 - 10 000

印次:2007 年 1 月第 2 次印刷
定价:20.00 元

书号:ISBN 7 - 216 - 04706 - 0/I · 425

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

晓苏，20世纪60年代出生于湖北省保康县一个名叫油菜坡的山村，1979年考入华中师范大学中文系。1985年开始创作，在《收获》、《花城》、《十月》、《作家》、《钟山》、《山花》、《长城》、《江南》、《青年文学》、《长江文艺》等刊发表小说300万字，出版长篇小说《五里铺》、《大学故事》、《成长记》、《苦笑记》、《求爱记》5部，中篇小说集《重上娘山》、《路边店》2部，短篇小说集《山里人山外人》、《黑灯》、《狗戏》、《麦地上的女人》、《中国爱情》、《金米》6种，另有文学评论集《名家名作研习录》。作品多次获奖并有作品译成英文和法文。《侯己的汇款单》获首届“蒲松龄全国短篇小说奖”。中国作家协会会员。湖北省作家协会理事。一级作家。现任华中师范大学文学院教授。

序一

王先霭

晓苏的《文学写作系统论》第一次印了 5000 册，刚出版两个多月，又要印新版本了，这实在令我惊讶，当然更是令我高兴。他让我为新版本写几句话，我就谈一谈惊讶和高兴之余的阅读感想吧。

文学创作、文学研究和文学教学天然地有着密切的关系，在某些时候却被人为地隔成几块，于是，就有人要来突破这种分隔。上世纪前半叶，不少文坛前辈同时在这几个领域耕耘，他们既是成果丰硕的作家，又是成就卓著的学者，还是循循善诱的语文教育家、写作指导者。比如叶圣陶先生，他的小说是“五四”新文学的重要创获，是现代文学史论述的不可或缺的对象，他又是多种语文教育杂志的创办者和主笔，他在阅读教学和作文教学上的论著，给小学生、中学生、大学生和校外写作爱好者以切实的帮助。这样一位文坛泰斗，对大中小学生的写作几十年如一日细致入微地关心，是好几代人写作上的引路者。但是，不知是什么缘故，后来，文学的研究、创作和教学又分家了，创作者少作研究，研究者少有创作；语文教育嘛，偶尔发点议论可以，愿意认真地关注、投入巨大精力进去的作家和学者，就不多了。晓苏从中文系毕业之初，作了中学语文老师，很快又在授业、解

惑之暇开始文学创作，其后以语文杂志编辑为主业，再后就站到大学的文学讲坛上。二十年多来，他是一身几任，把几个方面的工作沟通。晓苏在《语文教学与研究》杂志，勤勤恳恳，扎扎实实，本人觉得有滋有味，杂志办得有声有色。他的小说写作在这二十年来日益进步，已经成为知名度很高的短篇小说作家了，他的讲课受到本科生和硕士生的欢迎。《文学写作系统论》是在这几个方面实践积累的基础上写成的，依仗他自己的创作体悟，对文学的长期思考，对大中学生和其他业余文学写作者现状的深入了解，对文学教育现状的深入分析，这本书有很强的针对性，有很强的适应性。书里讲的是初学者最需要的东西，用的是非专业读者乐于接受的叙述风格，刚一问世，就要再版，原因大约就在符合了社会的需要。

学习写作，第一位的是要有兴趣。拿着教鞭逼迫，赶着鸭子上架，肯定是学不好的。晓苏的这本书，以引发读者兴趣为目标，而不以传授秘诀做招揽。晓苏本人对于写作有浓烈的热情，他放弃了许多玩乐的机会，用数不清的日日夜夜闭门写作，不以为苦，而觉得其乐无穷。本书字里行间随处流淌着审美的快感，他用自己真实自然的兴趣感染读者，这种快乐教学法、示范教学法，是有益和有效的。

晓苏平素阅读量很大，据我观察，他对中国大陆当前长中短篇小说追踪速度之快和阅读面之广，超过了不少专门讲授当代文学的教师。他不是等一件作品有了定评之后跟风阅读，他是亲自在长流不息的文学之河中沐浴，自己撷取那美丽的浪花。本书中的例子，是从他平日阅读的积累中挑选的，大多是非常新鲜的，并且往往带了晓苏本人初读时温热的感触，映射了他富有个性的眼光。

序二

黄曼君

晓苏的小说我是经常看的，但像《文学写作系统论》这种理论性较强的著作却是第一次读到。令人惊讶的是，读他的著作几乎与读他的小说一样有趣。

我以为，在这本以文学写作为范围的写作学研究著作中，有一个贯穿其独特“系统”的核心观念，这就是晓苏在该书初版前言中谈到文学写作的培养目标时所说的，要让青少年“用一种文学的姿态面对生活”，认为这正是文学给写作者带来的“精神生活”的“幸福”。这里，所谓“文学的姿态”，强调的是对写作者诗意的人生观和审美品格的培养。20世纪中国，从蔡元培的“以美育代宗教”，到沈从文的“以小说代经典”，再到新时期人们经常引用的西哲海德格尔的要进行“思与诗”的对话，要“诗意地栖居大地”等观念，都表达的是一种对人生的审美境界的追求，一种新的现代文明的塑造。同时，据我的理解，所谓“用一种文学的姿态面对生活”，除了上述富于哲理和审美意蕴的观照以外，具体对文学写作来说，应该说还是一种追求文学写作原创性的努力。因为这里的“文学姿态”，不是对过去的文学观念、文学语言、手法和形式简单地继承和重复，而是在昭示一种“文

学性”的审美理想。何谓“文学性”？按照西方最讲究艺术形式独创性的形式主义的观点来看，它不仅是一个关涉文学作品的本体论或自足性的概念，也就是说它不仅是使一部作品成为文学作品的东西；而且它还是一个功能性的动态的概念，即是说，在文学性的发展过程中，如果文学性的语言、手法和形式一旦变为常规和惯例而成为“自动化”的，人们总是容易不自觉地接受它们，那么，对于写作者和作家来说，这些语言、手法和形式就会造成创作主体与当代世界、当下生活之间的厚障壁，就会僵化创作主体对自我所生活的世界的活生生的感受，就会丧失文学性的功能。由于文学性总是同“陌生化——可感觉性”相联系的，因此，只有拆除创作主体与周围世界、当下生活之间的习以为常的语言形式的厚障壁，重新建立自我与周围世界、鲜活生活的直接联系，才能出现新的原创性的成果。当然，正如晓苏所说，一般写作者不要求他们像作家那样对文学要有怎样的贡献，但如果写作之初就坠入平庸因袭的窠臼，不从原创性的路子入手，那么，他们面对生活的“文学姿态”便不可能是真正“文学性”的，他们也不可能真正“享受”到文学带来的“精神生活”的“幸福”。

通观全书，可以看到，晓苏不仅把握住了文学作品之所以为文学的“文学性”的本体特征，而且特别是从文学作品的原创性上把握住了“文学性”的功能性的动态特征。这本文学写作教材对于已有的写作教材来说，不仅不是“照着说”，也不全是“接着说”，而主要是“对着说”。当然，这“对着说”的独创性首先就表现在上面所说的“文学性”这个灌注全书的活的灵魂上。但是，这种文学性的形而上的“立意”、“创意”之类空灵的东西，要转换为写作行为操作化技术层面的原理，必须经过一系列创新性的努力，才能从“意化”到“外化”，从“知”转换为“行”。我以为，本书的这种努力主要表现

在以下几个方面：

一是将学科理论体系的探索与文艺现状、当下现实生活的把握以及自身创作的体验结合起来。关于文学写作理论体系，本书避开了以专门的章节集中谈论文学写作活动的规律和特点，文学写作活动的意义、能力的培养等比较抽象的问题，也不是从文本、作者、世界、读者等文学外在的和内在的构成性关系，或从诗歌、小说、戏剧、散文、报告文学等文体分类上，多角度地全面铺开论述，而是直接从细节、故事、情节，人物、环境、主题，构思、灵感、想象，以及叙述、矛盾、语言等 12 个文学写作内在的构成性因素，由先到后、由表及里、由浅入深地排列，进行系列考察。应该说，这不失为一种更接近文学写作内在规律、操作性更强、更有实效的理论构架。正是在这种理论构架中，伴随着细密的分析，书中解读了大量的文学作品，尽量避免过去教材中常举的例证，主要是当前的作品，包括晓苏自己的作品，还有鲜活现实中种种动人的故事。晓苏平时本来就善于讲故事，书中写来也得心应手，他揭示作品既成状态的特征，重建作品形象的本来面貌，在作品情节、故事、人物等内容的复述上有特别的造诣和功力。这样，他便能根据书中逻辑系统的需要，回答作品是什么和为什么是这样的问题，充分发挥了文学批评和研究在阐释功能上的作用。

二是将逻辑性、解析性、精确性强的科学分析与富于形象性、感悟性、情感性的审美拥合结合起来。本书不只有一个自立的理论系统，而且有大量独到细密、解析性精确性很强的分析，赋予其理论体系以逻辑运转的力量和血肉丰满的内涵。其间，一则颇多新颖的见解，如关于细节的反复、开放和矛盾的论述，关于灵感贯穿整个创作过程的论述等；二则饱孕着论述者自身的情感血肉和生命激情，如写

王祥夫的短篇小说《上边》中父母亲对儿子的思念亲情深入到了人物整个精神个体乃至无意识和生命本能之中，论述者没有深层的生命体验是很难有这种慧眼识珠的能力的；再者是论述者所具有的整体审美拥合能力。本来文学作品的存在就不是一个定值和常量，不是一个凝固的静态物，而往往是不定值和变量，是一个流动的变异体。本书对作品的解读正是充分尊重和揭示作品的丰富性和多义性，根据论证观点的需要，从多方面楔入与审视作品，而且对不同的作品往往在解读的论证角度、表达方式和侧重方面等又不尽相同，这样的解读便能凸显出作品本身丰富多彩的面貌，表达出论述者本人多方面情感的智性的精神主体来。

三是将没有观念规定性的生活现象，没有形式规定性“立意”、“创意”，与具有书面语言形式规定性的语言秩序化、写作行为操作化过程结合起来。像本书这一类写作教材既要理论化又要具体化，其具体化的程度要达到能技术化、操作化的层面，具有真正实用的价值。本书在这方面也是作的相当好的。如在讲述了作为生活素材的故事的特征之后，如何将生活故事转化为作品的故事呢？论述者提出从私人化、体裁化和理性化三个方面进行处理，而且每一个方面又有多层次的申述。又如文学作品的灵感问题本是很抽象的问题，论述者却将灵感的来源与创作的动机乃至与情感和欲望联系起来，提出灵感具有的神力即是“创新的智慧和力量”，而这种创新是可以从“意蕴的酝酿”、“形象的孕育”、“结构的安排”等多方面的具体运作来获得的，这便使灵感的获得具体化了，有了可供操作的现实途径。

目 录

第 01 章 论细节 001

- ▶▶ 第一节 细节的定义 003
- ▶▶ 第二节 细节的力量 007
- ▶▶ 第三节 细节的描写 011

第 02 章 论故事 021

- ▶▶ 第一节 故事的特征 022
- ▶▶ 第二节 故事的转化 025
- ▶▶ 第三节 故事的剪裁 032

第 03 章 论情节 039

- ▶▶ 第一节 情节的概念 040
- ▶▶ 第二节 情节的组合 042
- ▶▶ 第三节 情节的创新 055

目 录

第 04 章 论人物 063

- ▶▶ 第一节 人物的性格 064
- ▶▶ 第二节 人物的描写 069
- ▶▶ 第三节 人物的变异 074

第 05 章 论环境 083

- ▶▶ 第一节 环境的构成 084
- ▶▶ 第二节 环境的功能 091
- ▶▶ 第三节 环境的描写 097

第 06 章 论主题 103

- ▶▶ 第一节 主题的生存 104
- ▶▶ 第二节 主题的要求 108
- ▶▶ 第三节 主题的表达 114

目 录

第 07 章 论构思 121

- ▶ 第一节 构思的诱因 122
- ▶ 第二节 构思的痛苦 128
- ▶ 第三节 构思的完成 135

第 08 章 论灵感 139

- ▶ 第一节 灵感的特点 141
- ▶ 第二节 灵感的来源 145
- ▶ 第三节 灵感的神力 149

第 09 章 论想象 155

- ▶ 第一节 想象的种类 156
- ▶ 第二节 想象的作用 158
- ▶ 第三节 想象的技巧 167

目 录

第 10 章 论叙述 175

- ▶ 第一节 叙述的角度 176
- ▶ 第二节 叙述的秩序 183
- ▶ 第三节 叙述的节奏 190

第 11 章 论矛盾 197

- ▶ 第一节 矛盾的意义 198
- ▶ 第二节 矛盾的捕捉 205
- ▶ 第三节 矛盾的展开 211

第 12 章 论语言 217

- ▶ 第一节 语言的特征 218
- ▶ 第二节 语言的含义 226
- ▶ 第三节 语言的活用 233

第01章 论细节

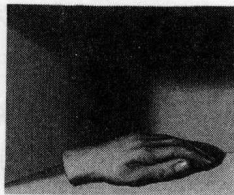
在我看来，文学写作应该是从细节开始的，从某种意义上说，细节是文学写作的出发点，或者说是文学写作的触发点。回顾自己的写作实践，我的许多作品都是由某一个细节引发出来的。我想，其他写作者的情况可能也会是这样。因此，我们研究文学写作也应该从细节开始。

从阅读的角度来讲，读者常常会碰到这样一种现象，曾经读过的一部文学作品，时间过去许久之后，这部作品的主要情节甚至是主要人物都已经淡忘了，但其中的某一个细节却一直让读者铭记在心，读者正是因为这个细节而永远记住了那部作品。笔者在上大学的时候，读过一篇写红

军长征行军的散文，作品的作者和题目我都记不清楚了，作品中的主要人物的名字我也忘记了，只记得那个人物眼睛高度近视，戴着一个度数很高的眼镜。在行军的途中，有原地休息的命令从他后面传了过来，并让一个接一个地往前面传。他的前面是一匹马，后面的一个人拍了一下他的肩说，往下传，原地休息。他马上在前面那匹马的屁股上拍了一下说，往下传，原地休息。结果，他和他后面的队伍都停下不动了，而他前面的队伍还在一直往前走。就是因为这个细节，我怎么也忘不了那个眼睛高度近视的红军前辈。

可以说，任何一种体裁的文学作品都离不开细节，无论是小说，还是诗歌，无论是散文，还是戏剧文学，都不可能没有细节。过去有人说，小说有三个基本要素，人物、情节和环境。然而从小说写作的具体实践来看，有许多优秀的小说，并非都有这样的三个要素，有些小说没有人物，比如那些动物小说；有些小说没有连贯完整的情节，比如有些散文体小说；有些小说没有特定的环境，比如那些心理小说。但是，到目前为止，我们还没有发现哪一篇小说没有细节的。除了小说之外，其他文体的文学作品同

样如此，一般来说都有细节。我们可以这样说，没有细节，就没有文学。所以，我们研究文学写作必须从细节开始。

第一节 细节的定义

什么是细节呢？顾名思义，细节就是细小的环节。那什么是环节呢？环节这个词有两个含义，一是指某些低级动物如蚯蚓、蜈蚣等，身体由许多大小差不多的环状结构互相连接组成，这些结构叫做环节，能伸能缩；二是指互相关联的许多事物中的一个。这里的第二种意义实际上是第一种原始意义的引申义。我们认为，文学作品中的细小的环节，既可以看作是原始义的环节，也可以看作是引申义的环节，还可以看作是两个含义的综合。

首先我们以王祥夫的短篇小说《上边》为例来具体感受一下文学作品中的细节。《上边》曾获第二届鲁迅文学奖，在这一届短篇小说获奖篇目中排名第一。上边是一个村子，许多人家都搬到下边村去住了，上边村里只剩下了刘子瑞夫妻俩，他们固执地住在上边。他们有一个养子，在城里工作。养子很长时间才能回村一次。刘子瑞老两口就一边思念