

小说艺术论

图书在版编目(CIP)数据

小说艺术论/马振方著. -2版. -北京:北京大学出版社,1999.1
(北京大学文艺美学精选丛书)

ISBN 7-301-01265-9

I. 小… II. 马… III. 小说-文学理论 IV. I054

书 名: 小说艺术论

著作责任者: 马振方

责任编辑: 江溶

形态设计: 林胜利

标准书号: ISBN 7-301-01265-9/I·212

出版者: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

印刷者: 北京大学印刷厂印刷

发行者: 北京大学出版社

经销者: 新华书店

850×1168毫米 32开本 11印张 285千字

1999年1月第二版 1999年1月第一次印刷

定 价: 19.00元

策划人语/江溶

《北京大学文艺美学丛书》草创于八十年代中期。在那百废待举,学术文化刚刚复苏的年代,她曾像一泓清泉,滋润过不少饥渴的心田。许多读者朋友也正是由于她而认识了重建不久的北京大学出版社(北大早年设有出版部)。

《文艺美学丛书》承继北京大学“兼容并包,学术自由”的传统,将文艺美学作为主要研究对象,对传统美学的另外两个维度——美的哲学和审美心理学亦给予足够的关注。丛书着力组织国内学者的专著,同时也兼及“他山之石”的译介。

丛书由文艺美学丛书编辑委员会负责编辑。叶朗、胡经之、金开诚、阴法鲁、董学文、王岳川、王宁、周宪等先生参加了编委会的工作。编委会的常务工作主要由叶朗、胡经之和江溶负责。当时健在的著名美学家朱光潜、宗白华,曾给编委会的工作予以热情的关怀和许多具体的指导。

经过十余年的耕耘,《文艺美学丛书》已出书三十种。令人欣慰的是,这些著作中的大多数,不仅在当时因某种填补空白的开创性意义,或因对某个领域的专深研究成为后人涉及该领域时不可或缺的著述,而引起广泛的关注,而且即使在学术多元化、出版事业日益繁荣的今天,仍不失其智慧的光彩和学术的价值。这就使我们编选这套《北京大学文艺美学精选丛书》奉献给新一代的读者,有了必要和可能。此次精选计十种,皆为国内学者的学术专著,以学科的内在联系为序。

《文艺美学丛书》这方小小的园地所以能自具面目,有所收获,首先应当归功于所有的作者和译者。他们的劳动成果连同他们求新的精神、务实的学风,以及力图将学术与社会相联系的责任感,无疑都将成为我们民族的一种财富。同时,我也要真诚地感谢为这套丛书呕心沥血的文艺美学丛学编辑委员会的诸位同仁。特别是深深地怀念已故多年的朱光潜、宗白华二位先生。薪不传火传,他们的睿智哲思、大家风范将超越他们的生命,滋养一代又一代的学人。这套精选丛书权作为我们的一瓣心香,奉献在他们的灵前吧!

我们这套精选丛书付梓之际,正值影响深远的世纪之交,又欣逢北京大学百年华诞,可谓生逢其时矣!愿她的问世,能为北大学术传统的承传续上一棒柴薪,为新世纪的人类精神家园增添几许绿色!

一九九八年元月

于北京大学寒暑斋

序/严家炎

多年来,我一直很喜欢读振方兄写的那些讨论小说艺术的文字:有时在发表前,有时在发表后,每次阅读都使我获益良多。时间一长,读他的文章仿佛就有了“瘾”。如果某次放过机会没有读,就好像生活里欠缺了一些什么,不免感到遗憾。

在我看来,振方兄的小说艺术论是真正从小说创作实践中总结出来的理论:宏放通达,平易亲切,不要花枪,实实在在,而文字间又时露幽默,完全没有那种教条气和空头理论的味道。将近一百年了(在中国也有近七十年了),一讲小说理论,总是人物、环境、情节三大块,没有多少变化。振方兄的小说理论,却从小说的涵义、特点、人物形态、形象塑造、情节构成、语言艺术,一直到小说的形态类型、艺术构思,多所考察,给人以耳目一新之感。许多论述具体入微,常常道人之所未道,阐发出很多真知灼见。

例如“小说的艺术形态”这一章,就破天荒而又科学地把小说分为“拟实”与“表意”两大类。仅就“拟实小说”这个名词而言,我以为就是一个很好的创造。通常我们说惯了的“写实小说”,很容易给人一种错觉,好像这些小说只是照实写下来似的。“拟实”,就明白告诉人们:这些小说虽然“如实”,却毕竟是虚拟的。况且,振方兄所说的“拟实小说”,概念大于“写实小说”,还包括了一部分以写实形态出现的浪漫主义作品在内,这就更具有特定的确切含义。在“拟实小说”中,他又依次划分出“故事小说”、“生活小说”、“心态小说”三种发展类型,用“生活小说”取代了通常的“性格小说”这一概念,连我这个常用“性格小说”概念的人,也

觉得他说的很有道理。对于“拟实小说”为什么首先以“故事”型出现,他又从外到内作了这样的解释:

了解故事小说的现实基础,也就不难理解它为什么先于生活型与心态型,成为拟实小说的第一形态。在人类文明和人本身尚未充分发展的古代,生产粗放,争斗激烈,生活比较简单,加上封建制度的箝制,某些个人的作用常常显得很突出;另一方面,人的思维和情感也远不像今天这般细腻。这样,人们当时瞩目的自然就是英雄创业、豪杰争锋、贤相安邦、权臣误国之类的特出之人、非常之事;小说作者注意的首先也是这种现实,不会是饮食男女的日常生活。故事小说也写婚姻、爱情,但不是平常的男婚女嫁,而是异乎寻常的情场奇闻,可用它构成传奇故事。心理学家告诉我们,好奇乃是人类的本能。拟实小说以奇人奇事的故事开始是自然的事。

小说艺术的发展是由粗而细,由简到繁。此乃故事小说先生先长的又一根源——小说艺术的内在根源。对人生世事做简略描述、粗线条勾勒,会大大增加情节密度,从而把生活变成故事。倘用曹雪芹和托尔斯泰的纤细笔墨,无论怎样的特出人事也要稀释成平常的样态,不会写成故事小说;反之,《红楼梦》和《战争与和平》的生活内容都可用粗陈梗概之笔紧缩成传奇故事。这充分说明,粗与简的写法是造成拟实故事的决定性因素。……

读振方兄对“故事小说”、“生活小说”、“心态小说”三者发展轨迹所作的理论与历史的说明,我觉得自己简直是在读一部世界范围的小说史。其见解之独到、警拔,史实之翔实、精粹,推理之严谨、无懈可击,真使人钦佩不已。在振方兄严肃、科学的论证面前,某些流行的见解显得多么的褊狭、远离实际。试以“向内转”与“向外转”的问题为例,振方兄对大量事实作了分析之后说:

生活小说与心态小说各有所长,各有所用,各有自己的

价值、美感，不能互相代替，也不便区分高下；从其拟实的领域来看，后者受到更多的制约。由于生活小说已有数百年的传统、经验，而心态小说在我国迄今还是薄弱环节，对后者适当重视和扶植是必要的，但同时也要对两者的上述关系和地位保持清醒的认识。如果在产生几篇、几部有影响的心态小说之后，就以为这才是现代小说，现代小说就应是这种样子，小说到了“向内转”的时代，从而轻视、贬低生活小说，那就像一个人在添了一张桌子之后，开始轻视原有的床和椅子一样，没有什么道理。现代文学的历史也说明了这一点。如果鲁迅只给我们留下沁人心脾的《伤逝》，而没有创造那些脍炙人口的生活小说，该是多么遗憾的事！老舍写了几部长篇生活小说之后，“向内转”了一下，捧出那篇令人百读不厌的《月牙儿》，还有《微神》。但他并没有因此就重内轻外，随即来了个“向外转”，这才创作了两部重头代表作：《骆驼祥子》和《四世同堂》。他的“向内转”和“向外转”都给现代文学史添了光彩。新时期作家，有的“向内转”了，更多的还在“外”面，而且写出一批颇有“现代意识”的作品；“向内转”的有时又“向外转”，王蒙、张洁都已转了不只一次。看来，面对创作实际的作家没有给“内”、“外”两种小说分等定级，作茧自缚，而是根据题材性质和个人情况，或“内”或“外”，忽“内”忽“外”，自由自在地转来转去，这更有利于小说的发展和繁荣，也有利于小说更好地负起表现我们这个时代人与人生的庄严使命。

我以为，小说史的事实将会证明，振方兄的这番论断是颠扑不破的。

用不着一一列举。《小说艺术论》中，无论是人物创造、情节构成，或者是语言艺术、短篇构思等章，都有很多精彩的论述。大约五六年前，林斤澜同志读振方兄关于短篇小说的艺术构思这篇论文时，就很赞赏，并给我来过一信。如今这些文章汇集在一起，成书出版，我相信，它将更以内容

的丰富、扎实和深刻，使包括小说作家、文学研究家在内的广大读者都受到教益的。

振方兄所以能把小说创作实践经验总结、上升为科学的理论，除了因为长期刻苦钻研，还由于他具备了诸多良好的条件：

第一，他熟悉中国小说史，下功夫研究过中国的古典小说与近现代小说。并且这种研究不是泛泛的，而是相当深入的。只要读读他关于《聊斋志异》的那部专著——《聊斋艺术论》（上海文艺出版社，1986），我们就会感到他下的功夫是何等精深。正因为这样，他才能发人之所未发，在谈到生活小说时举出最早的《游仙窟》，谈到故事、生活“两栖”型小说时举出最早的《娇红记》……。对中国小说史的熟悉，保证他在讨论小说艺术时获得了一大片宽广可靠的根据地，因而使他从容不迫，回转自如。

第二，振方兄还认真研究了世界上许多第一流小说家的作品。从大仲马、雨果、歌德，到巴尔扎克、左拉、莫泊桑、狄更斯、托尔斯泰、陀思妥也夫斯基、契诃夫，再到卡夫卡、加缪、沃尔芙、福克纳、海明威、川端康成、略萨、马尔克斯，乃至日本的古典作家紫式部等，这些作家的代表作，他无不阅读钻研。不管是现实主义小说也好，浪漫主义小说也好，现代主义小说也好，他都广为包容，不囿成见。正因为这样，就保证他能站在世界文学的珠穆朗玛峰巅上俯览众山，视野开阔而无粗疏之弊，标准高远却不失之空泛，概括精当而又免于琐屑。

第三，振方兄写过小说，他有这方面的切身经验，深谙艺术创作的甘苦，不像我们一些人只是纸上谈兵。四十年代的沈从文先生，五十年代的吴组缃先生，在大学讲坛上之所以深受欢迎，同他们自身的创作经验均有直接关系。振方兄的情况有点类似。我不但二十多年前读过他写的富有北方泥土气息的《二队长》等小说，还在十七年前和他一起

在京郊农村生活过,眼看他怎样将一些朴拙的素材化为生动的作品(如《茂青参军》)。那本《革命春秋》,虽名为师生“集体创作”,其实却主要是振方兄的心血结晶(别人执笔的各篇,都经过他用很长时间重写、改写)。今天回头来看,这本书当然带有无法抹去的时代印记,但无论就生活气息的浓郁,语言运用的出色,幽默情趣的构成而言,在当时都是很难得的;其中动用的,实际上便是振方兄的生活积累和艺术素养。正因为他本身就有小说创作的较多经验,他在评论一些作品时,才往往精辟独到,切中肯綮。我看过他关于长篇小说《李自成》一、二卷的笔记,就有许多极富启发性的精当意见(有的我曾在写作《〈李自成〉初探》时吸取过,我要在这里再次表示感谢)。这些都是一般人难以做到的。

第四,他关心当前的小说创作,经常阅读新近发表的作品和评论,了解我们面临的创作趋势和问题。这使他的小说理论能较好地结合当前创作实际,既能阐明小说发展中一些带根本性的理论课题,又有相当强的现实针对性。

当然,由于受种种条件限制(譬如说,《尤里西斯》这样的作品,中国至今无全译本),《小说艺术论》也会有某些未能尽如人意之处(如本书对现代主义小说的研究,似乎多少受制于弗洛伊德学说的深入钻研)。但我深信,这部扎实的富有创见的著作的出版,将大大有益于我国今后小说创作的发展和小说理论的提高。我作为一个小说史研究者,为自己,也为广大读者,由衷地感到高兴。

谨以此向振方兄表示祝贺!

一九八九年七月二十四日于北京大学

主要参考书目

- 1/莱辛《拉奥孔》 上海文艺出版社 1982
- 2/莱辛《汉堡剧评》 上海译文出版社 1981
- 3/《歌德谈话录》 上海译文出版社 1981
- 4/黑格尔《美学》 商务印书馆 1979
- 5/丹纳《艺术哲学》 人民文学出版社 1983
- 6/《别林斯基选集》 时代出版社 1953
- 7/托尔斯泰《艺术论》 人民文学出版社 1958
- 8/苏联科学院哲学所等《马克思列宁主义美学原理》 三联书店 1961
- 9/莫·卡冈《艺术形态学》 三联书店 1986
- 10/苏珊·朗格《艺术问题》 中国社会科学出版社 1983
- 11/韦勒克 沃伦《文学理论》 三联书店 1984
- 12/《欧美古典作家论现实主义与浪漫主义》 中国社会科学出版社 1980
- 13/伍蠡甫主编《西方文论选》(上) 上海文艺出版社 1963
- 14/伍蠡甫主编《西方文论选》(下) 上海译文出版社 1979
- 15/伍蠡甫主编《现代西方文论选》 上海译文出版社 1983
- 16/伍蠡甫 胡经之主编《西方文艺理论名著选编》(下) 北京大学出版社 1987
- 17/《西方心理学家文选》 人民教育出版社 1983
- 18/朱光潜《西方美学史》 人民文学出版社 1979
- 19/朱光潜《谈美书简》 上海文艺出版社 1980

- 20/朱光潜《文艺心理学》 上海开明书店 1936
- 21/滕守尧《审美心理描述》 中国社会科学出版社 1985
- 22/朱狄《当代西方美学》 人民出版社 1984
- 23/《文艺理论译丛》 人民文学出版社 1957
- 24/《古典文艺理论译丛》(1、3、8、10) 人民文学出版社 1961—1965
- 25/C·哈密尔顿《小说法程》 商务印书馆 1924
- 26/Bliss·Terry《小说的研究》 商务印书馆 1925
- 27/本村毅《小说研究十六讲》 北新书局 1930
- 28/约翰·盖利肖《小说写作技巧二十讲》 北京十月文艺出版社 1987
- 29/李何林《小说概论》 北平文化出版社 1932
- 30/爱·摩·福斯特《小说面面观》 花城出版社 1984
- 31/多宾《论情节的典型化与提炼》 作家出版社 1956
- 32/W·C·布斯《小说修辞学》 北京大学出版社 1987
- 33/乔纳森·雷班《现代小说写作技巧》 陕西人民出版社 1984
- 34/黄伊主编《论科学幻想小说》 科学普及出版社 1981
- 35/鲁迅《中国小说史略》 人民文学出版社 1959
- 36/孔另境《中国小说史料》 中华书局 1959
- 37/胡士莹《话本小说概论》 中华书局 1980
- 38/黄霖 韩同文编《中国历代小说论著选》 江西人民出版社 1982
- 39/吴组缃《说稗集》 北京大学出版社 1987
- 41/刘世德编《论中国古典小说研究——台湾香港论文选集》 上海古籍出版社 1983
- 40/李希凡《论中国古典小说的艺术形象》 上海文艺出版社 1961
- 42/叶朗《中国小说美学》 北京大学出版社 1983

- 43/鲁迅《论文学》 人民文学出版社 1959
- 44/《茅盾论创作》 上海文艺出版社 1980
- 45/《老舍论创作》 上海文艺出版社 1980
- 46/老舍《出口成章》 作家出版社 1964
- 47/赵树理《三复集》 作家出版社 1960
- 48/张天翼《谈人物描写》 作家书屋 1947
- 49/唐弢《创作漫谈》 作家出版社 1963
- 50/杜鹏程《论短篇小说创作》 人民文学出版社 1979
- 51/李準《情节·性格和语言》 河南人民出版社 1963
- 52/王蒙《创作是一种燃烧》 人民文学出版社 1985
- 53/《文艺报》编辑部编《文学回忆与思考》 人民文学出版社 1980
- 54/《作家谈创作经验》 中国青年出版社 1959
- 55/周遐寿《鲁迅小说里的人物》 人民文学出版社 1981
- 56/严家炎《论现代小说与文艺思潮》 人民文学出版社 1987
- 57/《关于长篇小说〈李自成〉》 上海文艺出版社 1979
- 58/高尔基《俄国文学史》 上海译文出版社 1979
- 59/勃兰兑斯《十九世纪文学主流——法国的浪漫派》 人民文学出版社 1982
- 60/杨周翰等主编《欧洲文学史》(上、下) 人民文学出版社 1964 1979
- 61/鲍格斯洛夫斯基《二十世纪外国文学史》 四川人民出版社 1984
- 62/阿尼克斯特《英国文学史纲》 人民文学出版社 1959
- 63/侯维瑞《现代英国文学史》 上海外文教育出版社 1985
- 64/毛德信《美国小说史纲》 北京出版社 1988
- 65/朱维之等主编《外国文学简编——亚洲部分》 中国人

- 民大学出版社 1983
- 66/《别林斯基论文学》 新文艺出版社 1958
- 67/《托尔斯泰论文学》 [苏联]国家文学出版社 1955
- 68/《契诃夫论文学》 人民文学出版社 1958
- 69/《契诃夫手记》 浙江人民出版社 1982
- 70/阿·托尔斯泰《论文学》 人民文学出版社 1980
- 71/高尔基《文学论文选》 人民文学出版社 1958
- 72/高尔基《文学书简》 人民文学出版社 1962
- 73/《论写作》 人民文学出版社 1955
- 74/《海明威谈创作》 三联书店 1985
- 75/《法国作家论文学》 三联书店 1984
- 76/《英国作家论文学》 三联书店 1985
- 77/《外国名作家谈写作》 北京出版社 1980
- 78/王宁主编《诺贝尔文学奖获奖作家谈创作》 北京大学出版社 1987
- 79/《外国名作家传》(上、中、下) 中国社会科学出版社 1979—1989
- 80/德·奥勃洛米耶夫斯基《巴尔扎克评传》 中国社会科学出版社 1983
- 81/《狄更斯评论集》 上海译文出版社 1981
- 82/季莫菲耶夫主编《俄罗斯古典作家论》 人民文学出版社 1958
- 83/贝奇柯夫《托尔斯泰评传》 人民文学出版社 1959
- 84/耶里扎洛娃《契诃夫的创作与十九世纪末期的现实主义问题》 上海文艺出版社 1962
- 85/巴乌斯托夫斯基《金蔷薇》 上海译文出版社 1980
- 86/克劳斯·瓦根巴赫《卡夫卡传》 北京十月文艺出版社 1988
- 87/叶廷芳《现代艺术的探险者》 花城出版社 1987
- 88/《福克纳评论集》 中国社会科学出版社 1980

- 89/柳鸣九《新小说派研究》 中国社会科学出版社 1986
- 90/陈昆《西方现代派文学研究》 北京大学出版社 1981
- 91/陈光孚《魔幻现实主义》 花城出版社 1986
- 92/《西方现代派文学问题论争集》 人民文学出版社
1984

目录

序/严家炎/1

第一章 小说的涵义和特点/1

第一节 小说的涵义/3

一 从“小说”之名说起/3

二 关于小说的定义/8

第二节 小说的特点/11

第二章 小说的人物形态/25

第一节 人物形态二分法检视/27

第二节 小说人物的三种形态/34

第三节 人物形态与艺术价值/43

第三章 小说的人物创造/51

第一节 给人物以生命/53

一 原型——人物生命的源泉/54

二 感受——人物生命的基础/59

三 性格——人物生命的表现/69

四 血肉——人物生命的细胞/78

第二节 从原型到典型/82

第四章 小说的情节艺术/107

第一节 小说情节的真实性/110

第二节 小说情节的生动性/122

一 传奇与传神/122

二 尖锐与风趣/126

三 戏剧性与故事性/130

第三节 小说情节的典型性/134

第五章 小说的语言艺术/149

第一节	小说语言的基本功能和特点/151
第二节	小说的人物语言/166
一	小说人物语言的灵活性/167
二	小说人物语言的口语化/172
三	小说人物语言的个性化/178
第三节	小说的叙述人语言/186
一	叙述人语言的群众化与民族化/187
二	叙述人语言的形式与角度/194
第六章	小说的艺术形态(上)/203
第一节	两类小说:拟实与表意/205
第二节	拟实小说的艺术形态/211
一	故事型/212
二	生活型/217
三	心态型/223
四	两栖型/239
第七章	小说的艺术形态(下)/245
第一节	表意小说的超验形态/247
一	幻异型/247
二	变态型/257
第二节	表意小说的意蕴形态/267
一	写意型/268
二	寓意型/274
第八章	短篇小说的艺术构思/293
第一节	开掘与提炼/296
第二节	横切与直缀/302
第三节	角度与人称/316
第四节	开头与结尾/325
后记	/334
重印后记	/336
主要参考书目	/337

小说艺术论

第一章

小说的涵义和特点