

文学创作概论

赵路军 编著



河北联合刊授大学编印



河北联合刊授大学校址

河北联合刊授大学

简介

河北联合刊授大学，给您带来的是全新的意识，全新的气息，全新的精神风貌。

河北联合刊授大学，是由河北省教委批准备案的综合性刊授学校，是刊授教育中的生力军、佼佼者，在全国有着广泛的影响。

河北联合刊授大学，响应党的十三大报告中所倡导的“百年大计，教育为本”的号召，放眼未来，放眼世界，把提高全民族的文化素质作为自己的境界和宗旨，并把这点看作是办学兴教的战略措施。

河北联合刊授大学，下设“财政金融刊授学院”、“政法刊授学院”、“新闻刊授学院”、“公关刊授学院”等二十三个学院，全面地综合性地培养大批的应用型人才。创办三年以来，它已向社会输送了四十七万余名学有所专、学有所长的学员，使之服务于社会，造福于民族。

河北联合刊受大学，拥有雄厚的师资力量和一套完整而健全的教学体系，聘请省内外大专院校的教授、讲师及报社、杂志社的高级编辑等六百余人，担任专职或兼职辅导教师。在三年的办学过程中，他们探索出一条切实可行的新路，总结出大量的宝贵教学经验。

河北联合刊授大学办有《沃土》、《青橄榄》、《作家摇蓝》等八种院刊和《记者之路》、《文苑新星座》、《法制园地》、《现代化管理》等十五种院报。三年来，在院刊、院报上刊用以及向地、市级以上的报刊杂志推荐发表的学员论文、作品高达七万余篇，并且，有二百八十一学员的作品（截止到目前的统计数字）曾在省级以上的征文大赛中获奖。

河北联合刊授大学下设的二十三个学院，各自拥有系统而新颖的教材。有计划、有步骤地安排、辅导学员进行卓有成效的学习。它以其科学的开拓型的管理方法，把各院、系、专业的教学工作推向一个新的境界。

河北联合刊授大学，以其独具的创造力、务实的精神和强烈的社会责任感，赢得了社会广泛的信赖和好评，曾多次受到各级党政部门及教育主管部门领导的肯定和赞扬。并且，在八九年十一月和今年五月，来自日本、新加坡、台湾、香港等国家和地区的友好人士，曾先后到联合刊授大学参观访问，与刊大建立起良好的合作交流关系。

河北联合刊授大学，将以其“春蚕”式的工作精神，大力开发人才资源，为民族、为国家、为社会造就德智体美全面发展的有用之才，使之造福于人类。

河北联合刊授大学，它将以丰富的办学经验和雄厚的办学实力，向二十一世纪迈进。

目 录

- | | | |
|-----|--------|-------|
| 第一期 | 文学理论基础 | (1) |
| 第二期 | 小说创作 | (51) |
| 第三期 | 诗歌写作 | (103) |
| 第四期 | 散文写作 | (154) |
| 第五期 | 戏剧文学创作 | (196) |
| 第六期 | 名家谈创作 | (237) |

一个现象的观察与研究
与研究的现象与观察的分析
分析与研究的现象与观察

第一期 文学理论基础

一、文学的基本性质和特征	(2)
二、文学与社会生活	(6)
三、文学的真实性、倾向性及阶级属性	
	(12)
四、文学的内容和形式	(16)
五、文学的创作过程	(21)
六、文学的典型化规律及典型形象的塑 造	(26)
七、文学的创作方法	(31)
八、文学的风格和流派	(36)
九、文学的语言	(41)
十、文学鉴赏和文艺批评	(45)

一、文学的基本性质和特征

什么是文学？文学的基本性质怎样？它是怎样产生的，并且，它在社会生活中具有什么样的地位和作用等等，是我们应该首先认识清楚的问题。

文学是艺术的一个种类，它以语言作为表现工具来形象地反映社会生活，表达作者的思想感情。因此，文学又是一种社会意识形态、是一定的社会生活在人们头脑中反映的产物。

文学一词来源于拉丁文 Iittera（字母、文字）。作为语言艺术，它最初源自于民间口头创作——包括民歌民谣、民间神话和传说、民族英雄史诗等。这些充满活力的民间艺术形式伴随着文字的出现，成为书面文学创作得以发展的基础。它是多角度、多层次，最充分、最广阔地反映社会生活的一种多方面的综合性艺术。

根据马克思对人类社会结构的划分理论来看：经济基础是指社会生产关系的总和，而上层建筑则是指社会历史中的政治、法律以及宗教、哲学、道德、文学艺术等社会意识形态。文学是人类精神活动的产物。社会生活中的人和事，客观环境中的情与景启迪了作家的心灵，引发起他们各种复杂微妙的思想感情活动，从而产生强烈的表达欲望。因此说，作家的整个创作过程都是一系列意识活动的过程，作为创作成果的作品，也是社会生活和时代意识的艺术结晶。并且，作家总是处在一定的社会生活和一定的人与人的关系之中，他的意识和意识活动不可避免地带有一定的社会性内容。由此推之，作为作家思想意识具体体现的文学作品，也就必然

是对社会生活的一种折射或反映。不食人间烟火的作家和作品是根本不存在的。

从古今中外大量文学作品中，我们可以看到，直接描写社会生活、反映时代特征和时代变迁的作品比比皆是。如曹雪芹的《红楼梦》、鲁迅的《阿Q正传》、茅盾的《子夜》、王蒙的《布礼》、张洁的《沉重的翅膀》，还有巴尔扎克的《人间喜剧》，列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、《复活》等等，无不取材于社会生活中已经发生或可能发生的事情。除此之外，还有一类淡化对生活的描写而重在抒发作者思想感情的作品，同样也是对社会生活的折射和反映。例如屈原的抒情长诗《离骚》，通过对诗人一生不懈追求和斗争的描写，表现了诗人为崇高理想而献身的精神和与祖国休戚与共的爱国主义感情，从诗中，我们看到了一个高大的抒情主人公形象。他的人格高尚峻洁，他的感情喷薄灼热。“宁溘死以流亡兮、余不忍为此态也！”“仆夫悲余马怀兮，蜷局顾而不行”，“路漫漫其脩远兮，吾将上下而求索”……这些不都正是诗人见疏于楚怀王而又遭受“群小”奸佞谮毁的曲折反映吗？

另外，以自然景物为描写对象的作品同样与社会生活有着直接或间接的关系。唐代陈子昂的《登幽州台歌》寥寥数语，曾勾起多少人的苍桑之感啊。——“前不见古人、后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下”。其“悽怆之心”、孤独之感，正如浓缩了的历史醇酒引起无数人的深深共鸣。陆游在《卜算子·咏梅》中歌颂的梅花，其精神境界是“无意苦争春，一任群芳妒，零落成泥碾作尘，只有香如故”。这里写的是梅花，却又是借物喻人，借对拟人化了的梅花的

经历和命运的形象化描写，表明了诗人清俊高洁的精神气节。至于诸如寓言和神谕色彩较为浓重的作品，则是特定社会历史条件下，人的思想的结晶，它们更为精粹更为集中地反映了人们的某些精神特质。甚至象上古神话、民间传说、童话等充满虚幻色彩和神秘内容的作品，也同样较为曲折地透露出人间的消息。它们以虚拟幻想的方式，重铸着生活，表达着人们美好而又善良的愿望。

但是必须注意：文学虽然是对社会生活的反映，但文学作品中所描写的社会生活，却并不等同于普通实际的日常社会生活。在这二者之间，有一个超越与被超越的过程。前者是经过作者对后者的分析、选择和加工、再创造的结果。因此，它对普通社会生活的反映不是机械的、照相式的，而是带有作家主观倾向的能动的反映。作者的主观条件及个人阅历不同，那么，通过不同作者的大脑反映出来的社会生活也就显得千差万别，文学作品的内容、形式、格调和风格也就因此表现得千姿百态、杂彩纷呈。在创作过程中，作者的主观条件制约着他的整个创作过程。不仅对其所反映生活的正确与否及反映深度起着决定作用，而且还决定着文学作品将对现实社会生活起到什么样的影响。同是以梁山泊故事作为创作题材的《水浒传》和《荡寇志》，因作者主观因素的不同，竟然使同一题材表现出针锋相对的主题。施耐庵站在农民起义者的一面，对起义者进行热情歌颂。而俞万春则站在封建统治者的一面，把百十条梁山好汉诬蔑为“寇”，并力主对其予以扫“荡”之，由此可见，作为反映社会生活的文学作品，有其客观性的内容，但从作品反映社会生活必须要经过作者头脑来说，它就又具有主观性。作品总是要体现作

者的思想倾向和感情趋向，表明作者对生活的独特感受、体验和认识，因此，文学作品无时无处不在带着作者个人的主观烙印。

文学反映社会生活有其独特的方法。若把它和社会科学放在一起比较，它的独特性就更为显见。虽然它们二者同属于意识形态的范畴，但社会科学是以理论的方式反映社会生活，其方法是运用概念进行判断、推理、分析和综合，处处体现着逻辑秩序。文学则通过塑造形象、创造意境和抒发情感来把握世界。比如，同是剖析辛亥革命的不彻底性，毛泽东和鲁迅所用的方法就很不相同。毛泽东同志在《青年运动的方向》一文中运用逻辑方法推导说：“从孙先生开始的革命，五十年来，有它胜利的地方，也有它失败的地方。你们看，辛亥革命把皇帝赶跑，这不是胜利了吗？说它失败，是说辛亥革命只把一个皇帝赶跑，中国仍旧在帝国主义和封建主义的压迫之下，反帝反封建的任务并没有完成”。鲁迅的《阿Q正传》也写了辛亥革命的教训，但却是以形象思维的方式，通过对人物、事件、场景的生动描绘，表达了他爱憎分明的感情立场及其审美趣味。作品对当时中国农民的革命要求予以肯定的同时，揭露了封建保守势力对农民革命的恐惧仇视心理，批判了辛亥革命的不彻底性。一个是“抽象地表现”，一个是“形象地显示”。正如别林斯基在《一八四七年俄国文学一瞥》中所说：“哲学家用三段论法，诗人则用形象和图画说话，然而他们说的都是同一件事……一个是证明，另一个是显示，可是他们都是说服。所不同的只是一个用逻辑结论，另一个用图画而已”。可见，文学的基本性质就是以形象这一独特方式，生动、具体地描绘着社会生

活的广阔场景，对人们的思想感情和精神面貌起着潜移默化的作用。它激发着人们更新自我和征服周围环境的愿望和勇气，影响并推动着社会生活的发展。

前文已经说过，文学反映生活的独特方式是以塑造形象达到其目的。那么，形象如何塑造呢？人类社会中，存在着多种艺术形式。根据它们塑造形象的方式和使用物质材料的不同，大体可分为四大类：一是造型艺术。如绘画、雕塑、建筑艺术等。它们用线条、色彩和形状来塑造形象，使之作用于人的视觉，有很强的直观性。二是表演艺术，主要指音乐和舞蹈。它们以节奏、旋律、音响和动作、表情等塑造形象。三是综合艺术，主要指戏剧、电影、电视等视听艺术。它融合了各种艺术使用的物质材料和表现方式，塑造可见可感的艺术形象。四是语言艺术，并且主要指文学这一艺术形式。所以，文学是以语言这一工具来塑造形象的。它是“语言的艺术”。高尔基在《和青年作家谈话》中说：“文学的第一要素是语言。语言是文学的主要工具，它和各种事实、生活现象一起，构成了文学的材料”。由于语言是文学创作必不可少的工具，人们就常把杰出的作家称为语言艺术大师或语言巨匠。

思考题：

1. 文学的基本性质是什么？
2. 文学反映社会生活有什么特征？

二、文学与社会生活

若要说明文学与社会生活的关系，我们有必要追本溯源地去考察一下文学成其为文学的那一天起，它与社会生活之

间建立的是什么样的纽带关系。

这样，就涉及到文学艺术的起源问题。在这一问题上，历来众说林立。如：由德国唯心主义哲学家康德提出又经希勒和斯宾塞发挥的“游戏说”，认为游戏和艺术相类似。人们在社会生活方面往往受到束缚，因此，人们总想用剩余精力创造一个自由的天地，这就是游戏。这种游戏的本能也就是原始艺术创作发生的契机和基础；“心灵的自我表现说”是较为流行的说法。它产生于十九世纪后期，认为人类从孩提时，就有表现的本能。文艺的起源就是为了表现作者的心境心理并得以自我渲泄。弗洛伊德和日本的厨川白村都持这一观点；“自然模仿说”最早由古希腊哲学家德谟克利特和亚里士多德提出，他们认为文学艺术起源于对自然界和社会现象的模仿。这一观点带有较为朴素的唯物主义色彩，但他们脱离了人的社会实践，仅从人的天性来解释文学艺术。因此，也同样失之允当；“巫术说”则主张一切创作活动都是原始宗教巫术的直接表现。描绘动物是为了把它作为巫术仪式中膜拜的对象。上述种种说法，都或多或少地触及到原始文学艺术产生过程中的某些现象，但大都是从唯心的角度片面阐述文学艺术的起源问题，不能真正接触到这一问题的本质。于是，普列汉诺夫提出了“劳动说”，它从人类的劳动实践着眼，说明原始文艺的产生是适应着劳动的需要，并与原始人的劳动生活和生产斗争紧密相连。原始人在劳动过程中，为了协调动作、减轻疲劳，常常“按照一定的拍子，并且在生产动作上伴以均匀的唱的声音和挂在身上的各种东西发出的有节奏的响声”。当这“响声”与含有一定意义的语言相结合时，便产生了最早的诗歌。这一观点闪耀

着马克思主义社会存在决定社会意识的思想光辉。但是，劳动生产虽是原始文艺产生的主要原因，却并非全部原因。生老病死，男欢女爱，宗教巫术，战争厮拏等等也是原始人生活中的一部分，而且同样在原始文艺中得到了反映。如原始人的性爱舞、宗教舞、战争舞、昆虫舞等等。所以说“文艺起源于劳动”的提法还不够全面，应把它修正为“文艺起源于以劳动为中心的多方面的社会生活”。原始文艺与劳动关系相当密切。因为，正是劳动创造了文艺赖以产生的物质基础——人和灵巧的双手、发达的大脑、语言和认识感受能力等等。原始文艺与劳动交织在一起，带有明显的功利目的。劳动生活是它重要的表现对象和内容。如《吴越春秋》所载的原始歌谣《弹歌》：“断竹，续竹，飞土，逐穴”（“肉”之古写体），简明生动地反映了人们造弓砍竹、飞弹猎兽的完整过程。鲁迅在《门外文谈》中说原始人“为了共同劳动，必须发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服、应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育’派”。

约言之。第一，原始文学艺术与劳动生产直接相关。没有劳动，就没有文学艺术，有什么样的劳动，就有什么样的艺术。第二，原始创作的功利目的表现在各个方面。或是鼓舞劳动的手段，或是战胜自然，获取衣食的愿望表达，或是用来教育本部落成员。第三，诗歌、音乐、舞蹈三位一体、混沌不分，并且大都是集体创作、集体享受。

7. 文学起源于以劳动为中心的多方面的社会生活与文学是一定的社会生活在人们头脑中反映的产物，同在说明社会生活是文学创作的不竭之源。若要想写出好作品，就必须深入到人民的劳动生活中去汲取活水，开掘那最生动最丰富的宝藏。脱离生活闭门造车，或只祈灵于古代的、外国的文学作品，希冀从中寻找灵感和素材，定然要走进“创作”的死胡同。

文学产生后，其表现内容、创作形式并非一成不变，而是踏着时代的脉搏随着社会生活的发展变化而发展着变化着。首先，表现在内容的不断变革上。每个不同的社会形态中自有其特定的社会生活，反映到文学中自然会烙上其独特的烙印。即使是同一社会形态的不同发展阶段，文学作品的内容也存在着显著的不同。例如，同是封建社会的文学，唐代传奇小说就与宋代话本表现出很大不同。其次，表现在文学种类和体裁的变化上。原始文艺只有单一的口头流传的歌谣和神话，其后出现了简单的诗歌、散文。随着社会的进步又逐渐产生了内容更为丰富的小说、戏剧。另就中国诗歌史来看，其形式演变也是一个不断完善、发展的过程。从四言变到五言、七言，再变到白话自由体，每一次变化，都是一次新的进步。

影响文学发展的因素十分复杂。因为，文学发展终归要受一定经济基础的影响和制约。经济基础的变更促使上层建筑或快或慢地变革，文学艺术也随之或快或慢地变革。但文学发展又有其相对独立性，具有自身的历史继承关系，不随一定经济基础的消亡而消亡。文学发展与物质生产发展之间有时呈平衡状态。例如盛唐时代，由于社会稳定、经济发

达，孕育了李白、杜甫这两位被誉为“双子星座”的伟大诗人和一大批才华卓绝的文学家，使当时的诗坛与当时社会一样，呈现出一派“盛唐气象”；有时却又呈现不平衡状态。如古希腊神话与其产生它的奴隶制土壤。三、四十年代半封建半殖民地的中国社会产生的鲁迅、郭沫若、茅盾等优秀作家及大量优秀作品。可见，不能一概而论，应作具体分析。

①上层建筑的各个部门——政治、哲学、法律、道德等，也对文学的发展有直接影响。政治是经济的集中表现，在上层建筑各部门中处于主导地位，它对文学的影响更直接更深刻。例如一九五七年反“右”斗争的扩大化，把丁玲、艾青、王蒙等大批优秀作家打入冷宫，对中国当代文学的繁荣发展造成了严重后果。此外，哲学思想往往是文学思想的基础，哲学思想的发展变化往往是文学思潮发展变化的先导。道德调节着人与人之间的关系，以描写人为主的文学、自然离不开道德的内容。其它诸如心理学、美学乃至自然科学，都直接或间接地与文学存在着联系。

除了上述内容，文学发展还有其自身的规律。任何时代的文学都不是凭空产生的，因为任何时代的作家都要从已往的文学遗产中吸取思想和艺术养分。文学的内容和形式在其发展过程中也代代相承。这是由于人类的社会实践存在着延续性，人性存在着共同性，人的思维、情感及其表现形式存在着相似性，艺术样式和方法也有继承性。新的时代的文学对于过去的文学总是有所吸收有所舍弃。鲁迅提倡过“拿来主义”，毛泽东曾确立“批判地继承”的原则。“拿来”是为了丰富充实新的文学，继承的目的在于革新、创造。

文学发展过程中，各民族文学之间也进行着互相的影响

和交流。其间，往往表现为一种双向对逆运动，互相对方学习靠拢，由此产生民族文学交融后的新质和新的生命力，推动本民族文学的变革和发展。当一个民族向另一民族广泛学习的时候，正是它最有希望的时候。在“五四”新文学运动中，我们曾向西方吸取过许多有益的营养；当代世界文学中，东西方文学正呈现在大融汇大交流时期，无论思想内容、艺术形式，文学思潮和创作方法等各个方面，都正在互相发生着深刻有力的影响。

文艺是社会生活的反映，并随着社会生活的发展而发展。那么，文艺在社会生活中能发挥什么作用呢？第一是认识作用。文学向人们传播着多方面的社会和人生知识，帮助人们正确认识生活，树立正确的世界观。文学的认识作用可以分成表层与深层两个层面。前者通过作品了解人们不同历史时期的生活情形和民族风土人情（如读《红楼梦》可认识贵胄之家的奢靡生活）；后者则可以通过作品发现历史过程中的某些规律性（如读《水浒传》可认识到官逼民反，乱由上作的客观规律）。二是教育作用。文学告诉人们什么是真善美，什么是假恶丑。它对培养人们的崇高思想感情、坚强的性格和积极的人生观等，具有巨大的教育作用。奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》就曾教育鼓舞了千千万万个年轻人走上了革命道路。文学的教育作用具有生动、形象和潜移默化的特点，要通过审美途径才能实现。三是审美作用。它培养并发展人的感受能力，陶冶人的性情，提高人的审美趣味，净化心灵，丰富想象力，培养高尚的道德情操。显然，认识、教育、审美三个作用不能截然分开。

思考题：

- 1、文学是如何起源的？各种不同观点之间有什么同异？它的合理性和局限性各在哪里？
- 2、为什么说社会生活是文学的唯一源泉？
- 3、影响文学发展的因素有哪些？
- 4、文学在社会生活中的作用有哪些？

三、文学的真实性、倾向性及阶级属性

文学的真实性问题历来就是创作过程中一个最难把握的问题。真实这一概念在文学艺术中是同自然主义式的对现实的机械描摹相对立的。它既是文学创作的原则，也是一个最高方法。它是指作者运用进步的思想观念和积极的审美理想来深入了解他所描绘事件的内在意义，反映了作家作品通过艺术形象反映社会生活时所达到的正确和深刻程度。只有当作者能够认识理解社会生活的某些本质方面，并且具有较高表现能力时，才能程度不同地揭示出社会生活中的真实性内容和事物的本质意义。历来的作家、批评家都十分重视文学的真实性。早在一千多年前，刘勰就在《文心雕龙》中提出了“为情而造文”、“要约而写真”的观点。但值得注意的是，文学作品所要求的真实并不等同于粗糙的实际生活中的真人真事。“生活真实”与“艺术真实”是两个既有联系又有区别的不同概念。生活真实是指实际存在的一切具体生活现象，即生活的本来面目；艺术真实则是对生活真实的艺术概括和合乎审美逻辑的艺术推理或想象，是经过作家认识、加工和提炼后表现出来的生活真实。生活真实是处在自然状态的客观存在，是艺术真实的基础；艺术真实是作家再