

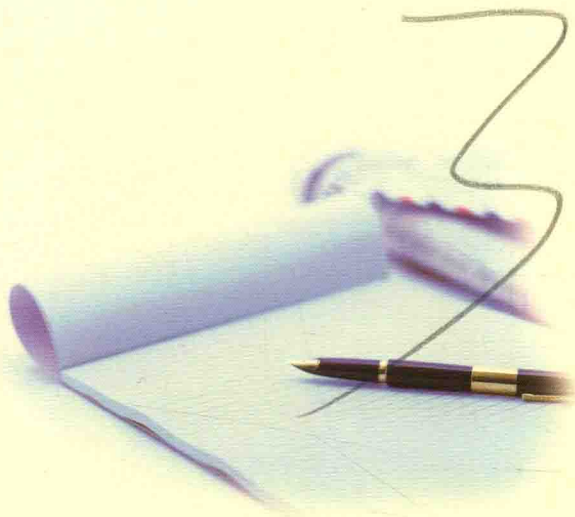
A Course in Literary Writing

文学写作教程

(第二版)

据静斋 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

文学写作教程

(第二版)

琚静斋 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

文学写作教程/琚静斋著. —2版. —北京: 北京大学出版社, 2018. 10
ISBN 978-7-301-29910-4

I. ①文… II. ①琚… III. ①文学写作学—高等学校—教材 IV. ①I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 216929 号

- 书 名** 文学写作教程 (第二版)
WENXUE XIEZUO JIAOCHENG
- 著作责任者** 琚静斋 著
- 责任编辑** 唐知涵
- 标准书号** ISBN 978-7-301-29910-4
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 微信公众号** 科学与艺术之声 (sartspku)
- 电子信箱** zly@pup.edu.cn
- 电 话** 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62753056
出版部 010-62754962
- 印 刷 者** 河北滦县鑫华书刊印刷厂
- 经 销 者** 新华书店
- 730 毫米 × 980 毫米 16 开本 16.25 印张 300 千字
2013 年 9 月第 1 版
2018 年 10 月第 2 版 2018 年 10 月第 1 次印刷
- 定 价** 49.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

第二版前言

《文学写作教程》是我在中央民族大学所开设的选修课课程讲义的基础上加工整理而成的,2013年由北京大学出版社正式出版,目前作为全校本科生公共选修课程的必备教材使用。

我多年来坚持业余写作,积累了比较丰富的文学写作经验,本书在很大程度上融入了我对文学写作的深切体悟。同时,作为一名在三尺讲台上站了多年的教书匠,我也深知“实用”是教材最基本的要求,我高度警惕时下某些同类教材的“求新求突破”(其实很不切实际,很多内容并非讲文学写作本身,而是兜文学创作理念的圈子),还是老老实实地尊重文学写作内在的普遍规律,援引大量的文学实例来讲文学写作技巧,尽可能通俗明晰地告诉大家如何写出(思想)情感性和艺术性都像样的作品,竭力使本书既通俗易懂,又不失专业水准,还能有效地帮助学习者提升文学写作水平。

本书自出版以来,得到了广大读者的厚爱,这使我很受鼓舞!也有读者在肯定本书通俗易懂、实用有效的同时,对内容编排提出一点异议,认为诗歌、小说、文学剧本和散文四个单元在篇幅上不均衡:全书一共十五章,小说单元就占据了七章,几近占了全书的一半篇幅,诗歌和文学剧本各为三章,散文是最少的,只有两章。针对这种异议,我想有必要在此做点解释,也算是对厚爱本书的读者一个小小的交代。

我从中学开始涉足文学写作,最初写诗歌,写自由诗,后来也仿古典诗词,兴趣盎然地“为赋新词强说愁”,写所谓的旧体诗词(也发表过一些,但终究不堪自己矫揉造作——有虚情假意之嫌,也就断然不再去“高仿”了);也写散文,还尝试着写过剧本,但觉得最有意思,也最让我上瘾的还是写小说。

就个人的写作体验而言,在我所写过的文体当中,小说给我的感受最为深切,觉得小说这种玩意儿“水”最深。它大概算得上是常见文学体裁中最具包容性、最具艺术张力的文字语言艺术。但凡客观世界各种纷繁多样的人事景物,主观世界的各种复杂多变的思想情感——只要是作者想要表达的,都可以毫无障碍地囊括到“小说”这个巨型大箩筐里。至于小说的写作笔法,同样是“自由开放”的,不独是传统古典小说的那些笔法,写作者可以根据自己表达的需要,将散文的笔法、诗歌的笔法甚至戏剧的笔法借来用一用,写成所谓的“散文化小说”“诗化小说”或“戏剧化小说”,甚至在一篇之中(特别是大

部头的长篇小说),直接楔入某篇散文、某首诗或某一部剧,都是无可厚非的。

简单说来,小说在内容上可以包罗万象,叙述技巧花样翻新,表现手法灵活多变,这些都使小说比其他文学样式更富有魅力。有鉴于此,我在本书内容的编排上,自然而然地偏重于小说,意在让读者对小说这种文体写作有更深入一点的了解。当然,这期间也不排除我对小说偏爱的私心。敬希读者能对本书编排格局的不均衡予以理解与体谅!

本次再版做了些校改工作,如订正个别字词的讹误,校改少数用得欠妥的标点,更换个别实例。尽管本人竭力想使本书得到进一步完善,但终因水平有限,不尽如人意之处恐在所难免,恳请广大读者再次不吝批评指正!

本书除了适合高等院校文科专业(尤其是文学专业的学生)作为教材使用,也可作为中学生文学社团课外阅读书籍使用,此外,还可供社会上的文学爱好者自学之用。

感谢北京大学出版社给予本书再版的机会。在本书的编辑、审订、付梓过程中,责编唐知涵老师尽心尽责,费心很多,在此衷心致谢!

作者

2018年8月3日于北京

前 言

很多同学都喜欢文学,不但爱读,而且希望自己也能写。为了帮助同学们提高文学写作水平,我写了这本《文学写作教程》。

本书在风格上不标新立异,内容上不贪多求全,在众多文学样式(体裁)中选取常见的四种作为四个单元,即“诗歌篇”“小说篇”“文学剧本篇”和“散文篇”。每一单元包括知识概述和写作实践两方面内容,前者简概,后者详述(小说写作讲得尤为详尽)。每章后附录相关的推荐阅读书目(供大家选用)以及写作练习。

下面,我想就写作方面的一些问题跟各位同学谈一谈,也许对大家(尤其是有志于文学写作的同学)有所裨益。

首先,我想跟大家简要谈谈写作与天赋的问题。

虽然每个人天生并不是就会写作的,但写作的潜质每个人应该都有,只不过有的人多一些,有的人少一些而已。而这种潜质并不能自动迸发,往往需要通过后天的不断开发培养,才能发挥出来。有人以为写作需要技巧,这不假,但不能单凭技巧,写作的功夫其实更多的是在写作之外。宋代文学家苏辙在《上枢密韩太尉书》一文中说过:“辙生好为文,思之至深,以为文者气之所形;然文不可以学而能,气可以养而致。”苏辙认为,文章是作者品格、气质等精神状态的表现,虽然文章不是学一下就能学得好,但作者的品格、气质却是可以培养的,它来源于作家的生活阅历和身心修养。苏辙的看法很有道理。作家的品格、气质的确对其创作有很大影响。一个人要想成为有成就的作家,必须加强自身的修养。

接下来,我想谈的是写作者应该具备的素质(条件)问题。

在今天的网络时代,借助于网络平台,写作变得大众化了,人人可以成为“写手”。如此说来,对写作者的要求是不是就可以降低呢?回答是否定的。不论是纯文学写作,还是网络写作,要想写出精品佳作,都应该具备一些基本的素质(条件),比如以下几点。

其一,要热爱文学,培养对文学浓厚的兴趣。这是个前提。因为兴趣是最好的老师,有了浓厚的兴趣,就会自觉地到文学世界去追求,去寻找自己的精神依托。倘若没有兴趣,勉强为之,感到枯燥不说,也不会有什么所得。

其二,要热爱生活,热爱人生。文学的源泉是现实生活,是复杂人生。如

果一个人对生活不热爱,对人生抱消极态度,想指望他写出像样的作品,那是不大可能的。一个想搞写作的人,应该积极投身生活,广泛接触社会,了解社会上各种各样的人事,增加自己的生活阅历,要做生活的有心人,细致入微地体察社会,尤其要学会体察带有普遍意义的世情物理。

其三,要广泛阅读。可以说,写作是从阅读开始的。所有的作者都是从读者中来的。倘若一个人不阅读,就能自觉成为写作好手,那是断然不可想象的。写作其实是一项并不简单的差事,它需要灵感,需要才情,需要博识。而这些主要来自于读书。关于读书的益处,英国学者培根(Bacon)在《谈读书》中说得很清楚:“读书之用有三:一为怡神旷心,二为增趣添雅,三为长才益智。”(曹明伦译)这里所说的读书,并不仅限于读那种文学名著,书不妨读杂一点,大凡古今中外各种文史哲之类的经典佳作、自然科学与社会科学方面的经典著作,都可以拿来读一读,从中汲取有益的养料。

其四,要有良知,有社会责任感。我们都知道,文学的本质是人学。写作者必须有悲天悯人的情怀,关心社会的进步和民众的生活。如果一个写作者缺乏社会良知和责任感,仅仅受利益的驱动而写作,他不可能写出有价值的作品,充其量制造一些文字垃圾,这些垃圾迟早被扫进文化的垃圾箱里。

其五,要勤于练笔。如果将文学比作一片园子,这片园子是需要耕耘的,而且要勤耕不已才行。即便写作方面有一定天分,也要不断努力。如果放弃努力,文学这片园子会逐渐荒芜的。大家都知道“江郎才尽”这个成语故事。南朝的江淹年少时以文才著称,晚年诗文写得不佳,人们都说他才尽了。江郎为什么才尽呢?真正追究起来,江郎写不出佳作,其实并不是他的才思枯竭,而是他没有努力的结果。他早年仕途不顺,潜心写作,写出不少传世作品;而中年之后他官运亨通,整日混迹于官场,忙于政务,无心再眷顾诗文,更谈不上在诗文上下苦功了,当然也就写不出好作品。我们现在有不少作家,成名之后反倒少有佳作问世,也是因为他们不再像成名前那样努力。一个作家是要靠作品说话,靠作品立足的。如果一个作家不努力创作出好作品,迟早会被读者遗忘。

其六,要有平常心。为什么要提这个呢?文学的道路充满艰辛。选择文学写作,就等于选择了艰辛。在这条路上,可能会遇到意想不到的挫折和不顺,比如辛辛苦苦写出来的作品却得不到别人的认可。这个时候,保持一颗平常心显得尤其重要,不要因为一时的不顺而气馁。很多知名作家都有作品得不到别人认可(多次被退稿)的经历。他们的成功就在于坚持,坚持,再坚持。作为一个有过写作体验的人,我觉得在这里有必要

提醒大家,搞文学写作,不要急功近利,不要一味地想成名成家。名或家不是你想成就能成得了的,而是功到自然成的事。有一句老话,“有耕耘就有收获”,我们应该注重耕耘,辛苦耕耘了,又耕耘得恰当,收获是自然而然的。

另外,还要耐得住孤独、寂寞。有人说,写作是孤独人干的事。这话也不无道理。

这世间有两种孤独:一种是外在寂寥环境带给人的孤独;另一种是内在的孤独,来自心灵、精神方面的孤独。前一种孤独比较容易消除,到热闹的地方去散散心,或找朋友聊聊天,也就不会感到孤独了。后一种孤独并不是轻易就能打发得掉的。就算在都市的闹区,身处摩肩接踵的人流中,甚至手还被同伴牵着,但难以名状的失落感、孤独感依然存在。这就是典型的精神孤独。精神孤独不是坏事,它可以驱使你去思考更多的人生问题和社会问题。孤独的精神世界其实是很丰富的。著名诗人艾青在《诗论》一书中谈到自己为什么写诗时说:“我很孤独。而我的心却被更丰富的世界惊醒了。我对生活,对人世都很倔强地思考着,紧随着我的思考,我在我的画本和速记簿上记下我的生活的警句——这些警句,产生于一个纯真的灵魂之对于世界提出责难的时候,应该是最纯真的诗的语言。”很多作家都有这种孤独情结。对他们来说,写作并不只为获取稿费,更主要的是满足他们的精神需要,慰藉他们孤独的魂灵,他们将写作当作毕生的事业来对待。法国著名女作家杜拉斯(Duras)说她常常感到孤独,她驱逐孤独的方式就是写作。她的人生因写作而生动。在她的随笔集子《写作》中,她就不止一次谈到这方面的问题:“写作,那是我生命中唯一存在的事,它让我的生命充满乐趣。我这样做了,始终没有停止过写作。”(曹德明译)

简而言之,如果立志写作,就应该做一个真正的写作者。真正的写作,能使人充实,能使人苦中寻乐,能出精品。

诗 歌 篇

第一章 诗歌概述	3
第一节 诗歌的要义及其特性	4
一、诗歌的要义	4
二、诗歌的基本特性	5
第二节 诗歌的意象与意境	11
一、意象	11
二、意境	15
第三节 诗歌的主要种类	16
一、按诗歌表达方式分类	16
二、按诗歌语言的音韵格律和结构形式分类	19
第二章 诗歌的构句谋篇	23
第一节 诗歌的感觉与诗歌的立意	24
一、关于诗歌的感觉	24
二、诗歌的立意	25
第二节 诗歌的选材	29
一、关于题材与素材	29
二、对选材的要求	29
第三节 诗歌的布局与标题	31
一、诗歌的布局	31
二、诗歌的标题	37
第三章 诗歌的技艺磨砺	42
第一节 发挥想象	43
一、诗歌写作需要想象	43
二、如何在诗歌写作中充分发挥想象	45
第二节 以情动人	47
一、感情要真	48
二、抒发感情要注意“度”	49

第三节 巧用修辞	50
一、比喻	50
二、比拟	53
三、对偶	54
四、排比	55
五、夸张	57
六、借代	57
七、象征	58
八、移情	60
第四节 练字练句	62
一、重视字句锤炼	62
二、重视诗歌修改	62

小 说 篇

第四章 小说概述	67
第一节 “小说”的观念及小说的要义	68
一、关于“小说”的观念	68
二、小说的要义	69
第二节 小说的主要特征	70
一、形象性	70
二、叙事性	71
三、细节性	72
四、背景性	73
五、包容性	73
第三节 小说的主要种类	74
一、按篇幅长短分类	74
二、按表现内容分类	75
三、按体制分类	77
四、按创作理念分类	77
五、按传播媒介分类	78
六、按艺术形态分类	78
第五章 小说的人物塑造	80
第一节 写好人物的必要准备	81

一、要做到心中有“人物”	81
二、要有真切的生活感受	83
第二节 写好人物的基本原则	85
一、遵循生活逻辑	85
二、合乎人性	86
第三节 掌握基本的写人技巧	88
一、运用“凸现法”写人	89
二、运用“微雕法”写人	89
第六章 小说的情节设置	92
第一节 小说情节及其基本要求	93
一、关于小说情节	93
二、小说情节真实性	94
三、小说情节生动性	96
四、小说情节典型性	98
五、细节描写:使情节生动传神的有力手段	99
第二节 小说情节的艺术设置	101
一、选材	102
二、布局	103
第七章 小说的环境营造	107
第一节 环境描写在小说中的作用	108
一、有助于塑造人物性格(暗示人物的命运)	108
二、渲染气氛	109
三、能有力地推动情节发展	111
四、表现个人的情绪(心态)	112
五、能展示独特的地域风情	113
六、暗示作品主题	114
七、能避实就虚(产生“距离”美)	115
第二节 营造小说环境应注意的几个问题	116
一、环境描写必须为表现人物服务	116
二、要写出环境本身所具有的特征	117
三、环境描写要精细	118
四、环境描写要配合好小说的叙述力度	119
第八章 小说的叙述艺术	121
第一节 小说的叙述类型	122

一、顺叙	122
二、倒叙	123
三、插叙	124
四、补叙	124
五、平叙	125
第二节 小说的叙述角度	125
一、第一人称叙述角度	126
二、第三人称叙述视角	129
三、视角的转换与多视角	132
第三节 小说的叙述技巧	133
一、“叙述圈套”	133
二、省略(或称“隐藏”)	135
第九章 小说的语言构建	138
第一节 小说语言的基本要求	139
一、准确	139
二、简洁	139
三、形象	140
第二节 小说的叙述人语言	142
一、小说的叙述人语言的大致要求	142
二、如何提高叙述人语言的艺术感染力	143
第三节 小说的人物语言	150
一、人物语言的重要作用	150
二、人物语言的基本要求	151
第十章 微型小说的写作艺术	156
第一节 微型小说及其选材	157
一、关于微型小说	157
二、微型小说的题材掘取	158
第二节 微型小说的结构经营	161
一、切片式结构	161
二、串珠式结构	162
第三节 微型小说的叙述视角与“取巧”艺术	164
一、微型小说的视角选择	164
二、微型小说的“凤头豹尾”	166
第四节 微型小说的人物刻画与环境描写	167

一、刻画出人物的精魂	167
二、“淡抹”与“浓染”	169

文学剧本篇

第十一章 文学剧本概述	175
第一节 文学剧本的要义	176
一、台词	176
二、动作与场景	178
第二节 文学剧本的基本特征	180
一、具有“可视性”和画面感	180
二、塑造人物和推动情节发展主要靠台词和动作	181
三、重视表现矛盾冲突	183
四、艺术追求上要实现严肃性与通俗性的统一	184
第三节 文学剧本的主要种类	185
一、按表现内容分类	185
二、按表现形式分类	186
第十二章 文学剧本的人物塑造与结构安排	193
第一节 文学剧本的人物塑造	194
一、要最大限度地利用对白来塑造人物	194
二、要善于通过矛盾冲突来表现人物	197
第二节 文学剧本的结构安排	199
一、剧本结构必须完整、统一	199
二、安排剧本结构必须遵从的原则	201
第十三章 影视文学剧本的改编	
——如何将小说改编为影视剧本	208
第一节 影视剧本的改编及其前提条件	209
一、关于影视剧本的改编	209
二、影视改编的前提条件	210
第二节 改编影视剧本的基本原则	211
一、改编务必围绕主题进行	211
二、重视搭建矛盾、对立的人物关系网	212
第三节 改编影视剧本应注意的问题	213
一、剧中人物要到位	214

- 二、剧情要合乎情理 214
- 三、要充分体现影视的可视性(荧屏化)特点 215

散 文 篇

第十四章 散文概述	221
第一节 散文的要义及其特征	222
一、“广”	222
二、“散”	222
三、“真”	223
四、“美”	224
第二节 散文的主要种类	228
一、叙事散文	228
二、写景散文	229
三、抒情散文	229
四、议论(哲理)散文	230
第十五章 散文写作	231
第一节 善于捕捉“闪光点”	232
第二节 选材务真实	236
第三节 如何“串珠”	237
一、线索	237
二、开头与结尾	238
三、留白	240
主要参考书目	242

诗 歌 篇

第一章

诗歌概述

>>>

>>

诗歌的要义及其特性

诗歌的意象与意境

诗歌的主要种类

>