

青年文学丛书

文学基础知识

WENXUEJICHUZHISHI

章新建

微文艺出版社

责任编辑：尚 宇
封面设计：晓 夏

文学基础知识

张 新 建

*

安徽文艺出版社出版
(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行 安徽巢湖地区印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：6.25 字数：120,000
1984年12月第1版 1984年12月第1次印刷
印数：38,000

统一书号：10378·12 定价：1元

目 录

第一讲	文学的特征	1
第二讲	文学的社会作用	14
第三讲	文学作品的思想性和艺术性	24
第四讲	文学作品的内容和形式	35
第五讲	文学的体裁	67
第六讲	文学的创作过程	102
第七讲	文学的创作方法	138
第八讲	文学的风格和流派	155
第九讲	审美与文学欣赏	174
后 记	195

第一讲 文学的特征

世界上任何事物都有自己的特征。文学自然也不能例外。认识和了解文学的特征，弄清它和其它社会科学的区别，对于我们研究和掌握文学的本质、文学创作的特点和规律，都具有十分重要的意义。

那么，什么是文学的特征呢？我以为：可从三个方面去进行研究。

一、文学以形象反映社会生活

“形象”这个词的涵义，有两种解释：一是指具有鲜明、生动、具体并具有表现力的语言。如夸张、比喻、拟人等等。这是从修辞学的角度来说的。二是指文学形象，也就是我们所说的文学特征，一般又是指作品中的典型人物而言的。

为什么把人物形象作为文学的根本特征来看待呢？这是因为：

(一) 人物形象是文学反映社会生活的对象。从文学创作的过程来看，文学是社会现实生活的反映。这说明：社会现实生活是第一性的；文学艺术是第二性的，是社会现实生活反映的反映。文学作品中所反映的一切，都可以在现实社会生

活中得到解答和说明。而社会现实生活是由人和人的关系构成的。人是社会现实生活的主体。离开了人，社会现实生活也就不存在。文学反映社会现实生活，就是指反映社会现实生活中的人及人所构成的错综复杂的关系。因此，文学作品中的人物形象，实际上来源于社会现实生活中的人物形象，是社会现实生活中人物形象的加工和改造。因而它比现实生活中的人物形象更概括，更集中，更能揭示现实社会生活中的人物形象的面貌，是作家典型化概括的结果。因此，人物形象是文学反映社会现实生活的对象，正是揭示了文学创作的基本规律；是文学创作基本规律的一种要求和反映，自然也就成为文学的重要特征了。

例如：在资本主义社会里，由于资产阶级唯利是图，因而金钱高于一切，这个现象到处存在着。莎士比亚目睹了这一切，用彩色的笔，去揭露资产阶级的剥削罪恶。于是，在《威尼斯商人》中，作了这样的描写：

威尼斯商人夏洛克，是个放高利贷的犹太人。有一个叫安东尼奥的年轻商人和他有宿怨。安东尼奥的好朋友巴散尼奥，正要结婚，便向安东尼奥借三千金币，但是安东尼奥手中没有钱，便以即将到达的一船货物为保证，向夏洛克去借钱。夏洛克为报私仇，有意刁难和陷害安东尼奥，逼迫他签了一个借据，规定到期还不上债，就罚安东尼奥一磅肉，随便夏洛克在他身上割哪块都可以。安东尼奥帮助朋友心切，只好签署了这个借据。巴散尼奥拿到三千金币，便和鲍细霞订了婚。到了规定日期，安东尼奥的货物却没有到达，钱还不上。巴散尼奥赶快结婚，带了钱来救朋友。但是债务已经过期，夏洛克不肯收钱，非要那一磅肉不可，于是官司打到

了元老院的法庭。开庭审判时，巴散尼奥的新婚夫人鲍细霞乔装成律师，来到法庭，替安东尼奥辩护。她对已经准备好尖刀和秤，企图当场割肉的夏洛克说：“借据上只写割一磅肉，没有写别的。因此，你在割肉时，不得流一滴血，否则你的财产就要充公。”“借据上只写割一磅肉，你在割肉时，不能多一分一厘，也不能少一分一厘，否则按法律你要判处死刑。你的全部财产，要归元老院。”就这样，她终于击败了夏洛克，救了安东尼奥。

由此可见，如果我们取消了文学作品中的夏洛克，巴散尼奥及他的妻子等人之间的关系的描写，那么《威尼斯商人》也就不存在了。

文学作品中的人物形象多少不一，在一些大型的叙事性作品中，人物形象往往多至几十、几百个。如《红楼梦》、《水浒》、《三国演义》、《儒林外史》等每部作品中的人物，就有好几个、好几百。但是，必须指出：在一个有众多的人物形象的作品里，其中有的人物形象是作者着力刻画的，在作品情节的发展中居于主要地位，在这个人物身上比较集中地体现了作品的主题思想的，就是作品的主人公。如《红楼梦》中的贾宝玉，《阿Q正传》中的阿Q，《子夜》中的吴荪甫，《青春之歌》中的林道静，《李自成》中的李自成，等等。现实生活是丰富多彩的，现实生活中活动着的人是多种多样的，因而文学作品中的人物形象也是多种多样的。按照人物形象本质上的不同，又可以分为正面人物形象和反面人物形象两大类。如《红楼梦》中贾宝玉、林黛玉是正面人物形象，而王熙凤、贾雨村则是反面形象。

作家对正面形象一般是持肯定态度的。因而这类形象在

作者笔下是歌颂的对象。作家写得很美，总是赋予人物以满腔的激情和喜悦之感。反之，作家对反面人物一般又总是持否定态度的。因而这类形象在作者笔下是批判的对象。作家写得很丑，总是怀着满腔的愤怒之情加以描写的。文学的创作实践说明：作家创作的人物形象特点愈突出，其作品感人的力量则愈强烈。

还有一类作品，没有直接刻画人物形象来反映社会生活，而是写了花鸟禽兽、或神仙鬼怪。如高尔基的《海燕》，蒲松龄的《聊斋志异》等。其实，这类作品中出现的海燕、企鹅、神仙、狐狸，都被作者拟人化了，都具有一定的性格寓意，它们隐寓着现实生活中的阶级或人。因此，这类作品归根结底还是写人，这也说明：文学形象创造的手法和方式是多种多样的。

文学是一定社会生活的反映，必然受到一定历史时代的制约。就其时代性来说，各个时代不同的文学作品，它们所塑造的艺术形象，都这样或那样地带有时代的特征。如《红楼梦》中的人物形象，就具有十八世纪中叶中国封建社会的印记；《阿Q正传》中的阿Q形象，作为一个落后农民，他只能是特定时代——旧中国半封建半殖民地时代的落后农民的形象。而古代神话中的各种各样的“神”的形象，是在当时生产力不发达的情况下，由于人们对自然界不理解，只好借助幻想去征服自然力，在幻想中经过不自觉的艺术加工创造出来的。它带着当时生产力不发达和人类对自然界的不理解和幻想的时代的特点。显然，在这类作品中的人物形象，也总是带有时代的色彩和特点的。这就说明：人物形象是作家从生活中摄取、经过加工而产生的，是时代的产物。

(二) 人物形象是文学区别其他社会意识形态的重要特征。因而也就成为文学作品的重要特征。

首先，文学反映的生活是人的整体的生活。这里所说的整体的生活，是指现象和本质有机的融合为一个整体的那种生活。文学就是以活生生的、具体感性的，寓含着本质规律的，不可肢解的生活的整体为其对象和内容，并对这种整体生活作综合的反映。而任何一种科学都只是研究自然和社会现象的一部分，或是关于人生的某一个方面。显然，文学在这一点上与其他社会科学是很不相同的。

其次，文学是美的领域。文学的对象必须具有审美的意义，或是在描写之后具有审美的意义。美不单纯是客观事物的属性，它跟审美主体的主观作用有密切关系。文学创造的是艺术美。艺术美来源于生活美。因此，只有美的生活才能成为文学描写的对象。这一点和科学也是不尽相同的。

在春天，正当播种之际，人们把春雨当作喜雨，有“春雨贵如油”的说法。杜甫是一位伟大的现实主义诗人。他以《春夜喜雨》为题，写了这样一首五言律诗：“好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱里，江船火烛明。晓看红湿处，花重锦官城。”全诗四十字，从夜写到晓，从物写到花，从听觉写到视觉，从近处写到远处，用字精当，每一句都有一个响字或者活字。更重要的是：全篇自始至终不露一个“喜”字，然而却处处充满着喜意，既写出了现实生活中春雨给人们带来的喜悦之情，又充分表达了诗人对春雨的美好感情。可是，科学家如果需要，他对春雨的描写却勿需如此。他只要着重说明春雨的珍贵就可以了。可见文学和科学在反映对象时，文学的重要特征总

是给对象以美的描写和歌颂。两者的区别是鲜明的。

再次，文学反映的生活是个性化的生活。这是因为：作家在反映生活时，不是照相式的摹拟生活，而是通过典型化的手法，对生活进行一番改造和加工。因而，作品中反映的生活，就必然会留下作家自己精神个性的印记。这是文学内容上的又一重要特征。法国作家雨果创作了不少现实主义作品，而一九三〇年创作的浪漫主义戏剧《欧那尼》，则显示了作家在文学创作上的巨大勇气和成功，更说明了文学在内容上的重要特征：一定要赋予作品以个性化的色彩，也就是要不断地创新。

雨果的《欧那尼》和当时法国舞台上流行的古典主义戏剧全然不同。古典主义悲剧总是表现宫廷生活，歌颂王公贵族，在艺术形式上要严格遵循“三一律”原则——一出戏只写“一件事、在一地一日完成”。而《欧那尼》则完全破除了这些清规戒律。这出戏写的是一个绿林大盗为父报仇，同国王抗争的故事。它歌颂绿林强盗品格高尚，抨击国王暴虐无边，表现出鲜明的反封建主题。在艺术手法上，雨果运用对照原则，将美好的与丑恶的、崇高的与卑劣的、喜剧的与悲剧的等截然相反的人和事组织在一起，以求得强烈的艺术效果。同时剧情发展错综复杂，地点选择富于变化，语言运用一扫过去舞台上的陈词滥调，而采用富于表现力的、现实生活中的语言。正因为作品打上雨果精神上的个性印记，因而这出戏受到群众的热烈欢迎。文学在内容上具有个性化色彩，这一点和科学也是不相同的。

总之：文学是人学。它把人和人的社会生活的各个方面作为一个不可分割的整体来反映，并赋予作品中人物形象以

鲜明的个性化色彩和美好的感情，使作品中的人物形象，个性更突出，更鲜明。这就是文学在内容上的主要特点，也是文学和科学在内容上的根本区别。

除此而外，文学和科学在认识和反映客观生活的具体途径和方法上也是各不相同的。从认识客观生活的途径来看，科学反映客观的世界，研究现实的生活，总是从记录事实的材料出发，经过排比、分析、综合等过程，从中引出抽象的规律，得出直接诉诸于理智的论断。这就是科学的结论。从具体到抽象，可以说是科学反映客观世界，研究现实生活的共同规律。而文学艺术反映现实生活的共同规律则是从形象到形象。再从反映客观生活的方法来看，科学是用证明、说理、解释和概括的方法来反映客观生活，文学艺术则用表现、描绘、细节和艺术概括的方法来反映客观生活。

这正如别林斯基所说的：“哲学家用三段论法，诗人利用形象和图画说话，然而他们说的都是同一件事。政治经济学家被统计材料武装着，诉诸读者或听众的理智，证明社会中某一阶级底状况，由于某一种原因，业已大为改善，或大为恶化。诗人被生动而鲜明的现实描绘武装着，诉诸读者的想象，在真实的图画里面显示社会中某一阶级底状况，由于某一种原因，业已大为改善，或大为恶化。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。”这段话较具体地说明了文学和哲学、科学的不同，说明了文学反映生活的特点。

文学艺术主要用形象来思维，即形象思维；科学主要用概念来思维，即逻辑思维。形象思维和逻辑思维是人们认识和改造客观世界的两种基本形式，两者始终辩证地统一在一

起。无论形象思维还是逻辑思维，源泉和基础都是相同的，都是客观现实的反映，都不能脱离客观现实。其次，两者思维的总过程也是相同的。它们同样遵循着人们认识的一般规律，都必须在实践中获得认识，经过从感性认识到理性认识，反过来指导实践，接受实践的检验。一句话，来源于实践而又服务于实践。但是，两者毕竟不同，不能混为一谈。因为作家主要是借助形象思维来进行探讨。那么，什么是形象思维呢？所谓形象思维就是作家在观察、体验、研究、分析、提炼、表现生活，塑造形象时所使用的一种方法。它比较着重于搜集提炼生活中的感性材料，并用这些感性材料来表现生活的本质。这说明，形象思维有自己的特殊规律。这就是说，在文学创作中，从题材的摄取、人物的塑造、情节的提炼、环境的布置、结构的安排，始终不抛开具体的感性材料和细节的真实内容，围绕人物的塑造，多方面地表现各种具体事物的特征。当然，在思维过程中，也需要分析、研究和综合。但是，这种分析，研究和综合，是建立在感性材料基础之上的。它舍弃了次要的、非本质的部分，突出和保留了它的感性的本质的部分特征。可见从形象到形象是形象思维的重要特征，也是文学创作的重要特征。

二、文学是语言的艺术

文学艺术本身由于使用的材料和表现形式不同，因而彼此也是有所不同的。根据文学艺术本身的发展规律及其特点，一般将艺术分为四种：造型艺术、表演艺术、综合艺术和语言艺术。

造型艺术，包括建筑、雕刻、绘画。其主要特点是以物质的材料通过色彩和线条等艺术手段，塑造出人们可以直接受到的艺术形象。拿其中建筑艺术来说吧。埃及有金字塔，中国有万里长城、北京的天坛、湖北的岳阳楼，等等。这些建筑艺术都是具体的形象，但它们所使用的材料是物质的砖、瓦和石。

表演艺术，主要是指音乐和舞蹈。其主要特点是通过音响、节奏、旋律或人体动作来塑造直接作用于人们听觉或视觉的艺术形象。

综合艺术，一般是指戏剧和电影而言的。它融合了各种艺术所使用的材料和手段来塑造艺术形象。如：布景、道具（造型艺术）、台步、身段、音响（表演艺术）、对话、道白、独白（语言艺术）等等。因而戏剧艺术更为人们所喜爱。

语言艺术，即文学。它的基本特点是用语言来创造艺术形象。所以被称为语言艺术。

最古老的诗歌和神话故事，都是人民群众的口头创作，依靠口诵和讲说而传播。随着人类的进步和印刷术的发明，产生了书面形式的文学，并得到了广泛的传播。然而，文学用语言作为表现手段来创造形象这一基本特点，始终没有改变，文学仍然是一种语言艺术。

文学既区别于其他艺术，又同其他艺术保持着广泛的联系，而且是多种艺术的基础。如戏剧、电影等综合艺术，都要以文学为基础，要在文学剧本的基础上演出或拍摄。

由于文学具有广泛的表现力，又是多种艺术的基础等原因，使它在整个艺术领域中具有特别重要的地位和作用。因

此，人们常常把文学与艺术并称为文学艺术，以表示文学和其他艺术的特殊关系。

三、文学以情感人

我国文学史上第一个著名的大诗人屈原，他在自己正确的政治主张不得实行，反被楚怀王放逐江汉一带流亡，他带着这种切身感受，泽畔行吟，总结历史，批判现实，抒发感慨，如他自己所说的，“怀朕情而不发兮，余焉能忍与此终古？”写下了感天动地，千古绝唱的《离骚》。

巴金以小说《激流》三部曲闻名中外，他说他写小说并不是为了当作家，而是义愤的推动。“我不是为要做到作家才写小说，是过去的生活逼着我拿起笔来。”

不仅中国如此，外国也如此。法国作家雨果，在他还是一个少年的时候，有一天在巴黎法院广场上目睹了一个所谓犯了“偷窃罪”的女仆，被绑在柱子上行刑，一个刽子手用烧红了的烙铁，烫这个妇女的裸露的背后，烙铁烙在肉体上，冒起一阵阵白烟，被摧残的妇女发出一阵阵惨痛的呼号，雨果便由此下定决心，一定要用笔揭露资产阶级法律制度的黑暗和残酷，十年之后，他写出了《死囚末日记》，以后又陆续写出《巴黎圣母院》、《悲惨世界》等著名小说，此中一个贯穿性的主题就是抨击和控诉反动司法制度的不合理。作品所表达的感情是强烈的。

记得恩格斯说过这样一句话：“愤激造成诗人。”说明诗人和作家必须要有炽热的情感，才能写出激荡人心的作品来。为我们所熟悉的《国际歌》的作者欧仁·鲍狄埃和比

尔·狄盖特，置身于革命的烈火中，全身心地为革命而斗争，具有最坚定、最高尚的情操，他的作品因此而放出最强烈的光和热。情感在文学创作中具有极重要的地位和作用。别林斯基也曾经说过：“没有情感就没有诗人，也没有诗。”^②罗丹更直接了当地指出：“艺术就是感情”。^③我国许多古典文艺理论，也特别注意创作的真情实感这一特点。《毛诗序》说：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”^④这说明：诗歌音乐和舞蹈都是用来表现人们的思想感情的。古代音乐理论著作《乐记》里一开头就说，由于人心“感于物而动，故形于声”^⑤这就产生了音乐。在画论中，同样有“感物而动，情即生焉”的说法。列宁说过，如果“没有‘人的感情’，就从来没有也不能有人对于真理的追求。”^⑥任何事物在作家笔下都是有情的。因此，刘勰曾经把情感作为文学创造的特征加以提倡。他说：“故情者文之经，辞者理之纬。经正而后纬成。理定而后辞畅。此立文之本源也。”又说：“昔诗人什篇，为情而造文。辞人赋颂。为文而造情。”^⑦这是从文情关系的角度总结了两种不同的文学创作道路：一种是《诗经》以来“为情而造文”的优良传统，一种是后世“为文而造情”的不良倾向。前者是“吟咏情性，以讽其上”，因而感情真实，文辞精炼。后者是无病呻吟，夸耀辞采。因此，感情虚伪而辞采浮华。可见，情感是文学的特征，自古以来不仅为文学创作实践所证实，而且已为文艺理论工作者所关注和总结。

那么，有些作品，只写自然景物，是否也具有以情感人

的重要特征呢？回答是肯定的。“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千丈，疑是银河落九天。”这是唐朝大诗人李白的《望庐山瀑布》。诗人面对巍峨的庐山，远望阳光灿烂，紫烟缭绕的香炉峰，看见那“飞流直下三千丈”银光耀眼的瀑布，不禁在内心喊到：啊，那不是天上的银河跌落到人间来了吗？这首诗以神奇的想象，精警的比喻，通过对香炉峰瀑布夸张的描写，烘托出庐山的雄伟气势；诗中跳荡着作者狂喜的豪情，以强烈的感染力量激发读者对祖国壮丽山川的热爱。显然，象这样的诗是具有强烈的感人之情的特征的。这是因为：写自然之景，是为了抒发社会人之情，情以景生，物以情现。物情是人情寄托的缘故。

真的感情，要在含有真情的事体上，直抒作者的胸臆。实现这种特征、除了注意选取对象之外，最重要的还是创作者主体自身。只有作者具有丰富，健康的感情，才能感受生活中存在的那些有意义的感情，从而在感情上达到真、善、美的统一。不论是爱憎，合于这个要求，才算具备了文学创作所需要的感情，才能在创作中以情感人。鲁迅说过：

“文学的修养，决不能使人变成木石，所以文人也是人，既还是人，他心里就仍然有是非，有爱憎；但又因为是文人，他的是非就愈分明，爱憎也愈热烈，从圣贤一直数到骗子屠夫，从美人香草一直爱到麻疯病菌的文人，在这世界上是找不到的，遇见所是和所爱的，他就拥抱，遇见所非和所憎的，他就反驳。”^⑧可见，讲文学作品的感情，是不能离开作家的感情，更不能离开真、善、美的原则。在阶级社会里，是离不开阶级性的。我们所说，文学的特征以情感人，是要合于这个原则之情的。否则也很难真正感人，即使有人

为之所感，也不会有益于人的身心，有益于社会人生。

从以上可以看出：文学是以语言为媒介和材料，饱含着作家的鲜明的爱憎感情，来塑造形象反映生活的。这就是文学的重要特征。

- ①《1847年俄国文学一瞥》、《别林斯基选集》第二卷，第429页。
- ②《别林斯基论文学》，新文艺出版社
- ③《罗丹论艺术》，人民美术出版社，1978年版，第3页。
- ④《中国历代论文选》第一卷，上海古籍出版社，1979年版，第30页。
- ⑤同上书，第51页。
- ⑥《列宁全集》第20卷，人民出版社，第216页。
- ⑦《文心雕龙校注》，中华书局1962年版，第26页。
- ⑧《鲁迅全集》第6卷，第265—266页。

第二讲 文学的社会作用

文学的社会作用，指的是文学在社会生活中产生的艺术效果。例如，伟大的革命导师列宁曾经回忆过《怎么办？》对他走向革命道路所起的重要作用。他说，在《怎么办？》的影响下，“成千成百的人变成了革命家”，“比方说，车尔尼雪夫斯基就吸引了我的哥哥，他也吸引了我。他使我受到非常巨大的影响。……在我接触到马克思、恩格斯和普列汉诺夫的著作之前，对我起着主要的、占压倒优势影响的只是车尔尼雪夫斯基。这种影响就是从《怎么办？》开始的。车尔尼雪夫斯基的最大功绩，就在于他不仅指出每一个能正确地进行思考的和品行端正的人都应该成为革命者；而且，他还指出另外的，更为重要的一点：革命家应该成为一个什么样的人，他的行为原则应该是些什么，他应该怎样去达到自己的目的，以及用什么方法和手段来使它实现。”①从事文学创作的同志，了解文学的社会作用，创作出优秀的社会主义作品，使文学更好地为社会主义、为实现四个现代化服务。只有这样，才能不辜负党和人民对自己的期望，才能完成时代和历史赋予自己的光荣使命。