

李

国

珍

著

艺术构思的

湖南文艺出版社

● 千叶帆文丛 ●

构思的艺术

李国珍 著

湖南文艺出版社

千叶帆文丛(全十册)

构思的艺术

李国珍 著

责任编辑:罗尉宣

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 湖南地质研究院彩色印刷厂

*

1999 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 32 开本 总印张 76.25

本册:印张 10.25 字数 221,000 字

简易精装: ISBN 7—5404—2090—1
I·1620 定价(全十册) 140.00 元 每册 14.00 元

若有质量问题,请直接与承印厂联系调换

● 千叶帆文丛 ●

总 序

湖南，清丽之地，文学之乡。古有屈子赋骚开浪漫主义先河，今有毛泽东填词为旧体诗词生色。近二十年，文学“湘军”的实绩引人注目。他们或为众生崇敬的对象，也当茶余饭后人们口中的谈资。湘人好文，国人好文，吾亦好文，故深知弄文学虽有种种苦辛，毕竟乃赏心乐事，且有益世道人心。仅仅靠文学虽不能兴国丧邦，却可以传情绪，观得失，聚人心，明善恶，正风气，成为一段时光一段历史的生动见证。作家虽无需经天纬地之才，但弄文学确也是呈才竞智、放飞思想、寄寓心灵的精神漫游，精神劳作充满着创造的乐趣和探险的艰难。人们崇拜大家巨匠，殊不知见微方识著，积小才成大，聚坡

乃为峰。文学的希望恰恰在于中、青年业余作者。大狗叫叫，小狗跳跳，中、青年锐气难当，老作家奋进不止，才是文坛盛况。湖南省作家协会和湖南文艺出版社联合推出湖南作家作品《千叶帆文丛》，大抓佳作、力作的同时，也不薄待望成名的中青年作家，他们的选择还是很认真很严肃的，实在是为文学、为作家办了一件面向未来的好事，一件实事。湖南省作协的同志专程北来请我作序，其情殷殷。作为与文学结缘极早，集不幸与有幸于一身的文学一员，我不便推辞，更喜文学的新生代正有远大的未来，就写了上面一些话，权当为序。

1999年7月于北戴河

● 千叶帆文丛 ●

总 序

二十一世纪的航船就要启锚了。

在预测新世纪文学的发展走向时,一位美国学者断言,文学将向文化靠拢。我不想在此议论这一判断如何正确,但有一点可以肯定,无论中国和世界,跨世纪的文学艺术既面临着新的挑战,也面临着新的机遇。就世界而言,和平与发展的时代主潮虽受到西方霸权主义与强权政治的破坏,但人民的意愿与时代的潮流是不可逆转的。它反而给作家的创造性劳动提供了新的契机。就中国而言,在传统的农业文明向现代工业文明转型进而迎接知识经济时代的今天,进一步深化改革、扩大开放、

发展经济和文化,维护世界和平、稳定与发展,则是我们民族长期而紧迫的时代课题。我们的文学艺术将因此而兴旺发达。

目前,社会上虽也存在着崇尚物欲、趋向实惠的世俗思想,它和精神文化的发展也形成一定程度的矛盾。但是,我们的民族仍然怀着崇高的社会责任感和深沉的历史使命感,孜孜不倦地进行着精神文化的创造;我们的人民仍然怀有满腔的政治热情和崇高的理想追求,热烈欢迎高境界、高格调、高艺术品位的优秀文学作品。所谓优秀的作品无人欣赏的“文学的寂寞”,所谓庸俗的作品反有市场的“文学的尴尬”,终究是不多见的。去年以来,湖南省作家协会与广东花城出版社联合推出了我省30余名作家的作品,出版了《枫林文库》,令人刮目相看。为更好地培养我省有前途的中青年作家,现在他们又与湖南文艺出版社协作出版了《千叶帆文丛》,亦属难能可贵。丛书的作者几乎都是生活在基层,工作在第一线,他们对社会对人生有着亲切的感受,对人民对生活有着深切的感情,对时代赋予的责任有着自觉承担的强烈意识。惟其如此,他们的劳作必然会受到社会的尊

重,我省的社会主义文学艺术事业也会不断发展繁荣。

《千叶帆文丛》的出版,这是繁荣湖南文学创作的实事与好事。还是那句老话,实事办好,好事办实,我都是支持的,也是我们应该做的。我希望湖南的作家更加勤奋,更好地发挥自己的聪明才智,为时代为人民创作出更多的思想精深、艺术精湛、传之久远的精品力作。借《千叶帆文丛》出版之际,我祝世纪之交湖南文学创作更上层楼,祝湖南博大精深的精神文明宝库更加充实丰富。

是为序。

1999年6月

目 录

总序 文选德·····	1
第一章 构思的实质与文体的关系 ·····	1
一、什么是构思	
二、构思的实质是什么	
三、构思的思维形态与文体的关系	
第二章 构思的过程 ·····	10
一、构思的过程	
二、构思的萌生	
三、构思的展开	
四、构思的节制	
五、构思的延续与完成	
六、行文在构思过程中的作用	
第三章 构思的创新 ·····	23
一、构思必须创新	
二、构思创新的方法与技巧	
三、构思的创新来自生活的启示	
第四章 构思主题 ·····	43
一、主题的含义与作用	
二、不同文体主题形成的条件及不同的构思方式	
三、“主题先行”是违背文艺创作规律的	
四、主题的提炼与深化	

第五章 选材与开掘	66
一、材料与题材的含义	
二、鉴别和使用素材	
三、选取和熔炼素材	
四、选材的要求与原则	
第六章 构思结构	77
一、结构的含义、作用与类型	
二、叙述方式在结构中的作用	
三、构思结构的依据与原则	
四、构思结构的技巧	
第七章 语言的学习和提炼	115
一、学习语言的必要性与重要性	
二、学习语言的途径	
三、怎样学习、提炼语言	
第八章 小说的特点及构思	131
一、小说的特点	
二、短篇小说的特点	
三、短篇小说的构思	
四、小说赏析	
(一)细微曲折 摹绘如生	
——从《小翠》看《聊斋志异》的艺术特色	
(二)荒诞的情节 现实主义的精神	
——读湛容的《减去十岁》	
(三)关于《春之声》、《减去十岁》、《小翠》三篇小说的比较	
第九章 诗歌的特点及构思	178

一、诗歌的特点

二、诗歌的构思

三、诗歌赏析

(一)“康桥”为何具有如此大的魅力

——读徐志摩的《再别康桥》

(二)巧妙的构思,独特的表现

——读艾青的《小泽征尔》

(三)景中藏情,人与物合

——读闻捷的《苹果树下》

(四)豪情胜概,激励人心

——读郭小川的《祝酒歌》

(五)心灵的图画,时代的颂歌

——读贺敬之的《桂林山水歌》

(六)贴切而又巧妙,热烈而又含蓄

——读余光中的《乡愁》

(七)高洁的爱情,独特的形象

——读舒婷的《致橡树》

第十章 散文的特点及构思…………… 221

一、散文的特点

二、散文的语言

三、散文的几种常用表现手法

四、散文的结构艺术

五、散文的构思

六、散文赏析

(一)自然界的冬天,心灵上的春天

——读朱自清的《冬天》有感

(二)心系黄鹂,神驰宇宙

——读孙犁的《黄鹂》

(三)春兰秋菊,各有千秋

——读峻青的《沧海日出》和刘白羽的《日出》有感

(四)景中有情,物中有“我”

——李健吾《雨中登泰山》景物描写的特色

(五)“柳信”带给人多少慰藉与希望

——读宗璞的《柳信》有感

(六)“静虚村”里不虚不静

——读贾平凹的《静虚村记》

(七)独特的视角,巧妙的叙写

——读张洁的《盯梢》

(八)海阔天空的联想,游目骋怀式的描写

——读李乐薇的《我的空中楼阁》

第十一章 报告文学的特点及构思..... 282

一、报告文学的特点

二、报告文学的构思

三、报告文学赏析

(一)从标题看《大雁情》的思想内涵及艺术特色

(二)不恋祖国,更恋中国

——读徐福铎的《她的中国心》

后记..... 314

第一章 构思的实质与文体的关系

一、什么是构思

什么是艺术构思？艺术构思是创作主体力图对客观世界做到深刻化、艺术化反映的审美思维活动过程。但人们对“构思”这个概念，最常见的有两种理解。一种认为构思是指作者形诸文字前的打腹稿的阶段，例如朱伯石主编的《现代写作学》就持这种观点；另一种理解则把构思看作是文章或作品所产生的整个过程，当代著名作家王汶石就是这样认为的。

这两种理解显然是不同的，其中都有合理的成分，但又都不够全面、准确。因为写作是一种相当复杂的精神劳动，不同的作者有他们各自不同的写作方式和习惯。有的在打腹稿时已孕育出相当定型的“胎儿”，就像十月怀胎，只待一朝分娩；有的则不然，当他拿起笔来的时候还没有完全成型，甚至是完全没有成型，是他在整个写作过程中逐渐孕育了这个艺术生命，他的文章或作品反复修改了几遍，十几遍，甚至几十遍才最后定型，像大家所熟知的列夫·托尔斯泰创作《复活》的写作过程就是如此。

据说东汉的张衡写《两京赋》、左思写《三都赋》都构思了十年，歌德的《浮士德》六十年才写成。我想打腹稿绝对用不了这么长的时间，其间一定有三番五次的修改、补充、推翻、重建。事实上，稍有写作经验的人都知道，构思是贯穿在整个写作过程之中的，并非只限于“到用文字符号外化之前”的打腹稿阶段。王蒙说：“构思得差不多了，靠写。写，是创造的最重要的阶段。正

是在写的过程中,你的思维活动、感情活动、内心活动才空前活跃起来。”(《谈短篇小说的创作技巧》)强调在动笔之前一定要有精心的构思,这当然是对的;但忽视动笔之后仍有集中、紧张、活跃的创造性构思活动,则是不科学的。而那种把构思这个概念的内涵和外延定得太宽泛的做法,把深入生活、接触现实都包括在构思的范围之内,这种说法也似乎与写作实践不相符合。

我们同意齐大卫同志对一般构思所作的诠释。他说:“构思是贯穿文章写作过程始末的思维活动。它是萌动写作欲望的基因,它是孕育文章形体的胎衣,它是迎接文章诞生的产婆。写一篇文章所必须解决的提炼主题、选用材料、安排结构、运用语言等工作都需要经过完整而集中的构思过程统一实现,不认真构思,这一切就统统化为乌有了。”(北师大出版社出版的《写作论》246页)。

二、构思的实质是什么

构思的实质是什么?这是一个很使人感兴趣,并长期引起争论的问题。从“存在决定意识”这个角度来考察,是客观现实引起我们的写作欲望和冲动,以致拿起笔来想写点什么。但一切文章和作品的产生,不像机器制造产品那么简单、机械,而是浸透着作者的思想感情的,是作者的思想感情与客观事物相统一的产物。从写作学的角度看,在整个构思过程中,写作主体的思想和情感活动始终是起决定性作用的,譬如面对花样滑冰这样一个场面,你被那高超的技巧、青春的活力、无声的旋律、梦幻般的形象所深深打动,引起了你的创作激情与冲动,你想写一篇散文或诗歌,那么水平不同的人写出来的作品,就会大有美丑、高下、巧拙之分。请看老诗人艾青的《花样滑冰》的最后几节的

描写吧：

安详如高空的鹰，轻捷如低飞的燕
力学的梦幻，几何的迷恋
没有休止符的音乐，没有标点的诗篇

像流水似的延续，像轮子似的不断
在空中飞跃，四肢如花瓣
比风更自由，青春的礼赞

诗人充分发挥自己奇特的联想和想象，通过新颖巧妙的比喻，使具有青春活力和优美姿态的花样滑冰的形象，在诗中活跃起来，飞翔起来，而显得更加优美、亲切、动人。我们不能不为诗人那种敏锐的捕捉力、形象的感受力、丰富的想象力和高超的表现力所慑服，所震惊。从这里可以看出，作者的构思是否高妙，与这些主观能力是紧密地联系在一起的。决定构思的成败的关键，不在于客观素材如何，而在于作者的生活、知识的积累和思想、艺术的修养如何。文艺创作是这样，一般写作也是这样。

所以，有人说，构思的实质“是要解决‘抓一个什么’的问题——在思想认识上‘抓一个什么’，在艺术技巧上又‘抓一个什么’。一位有修养的作者……他总是力图说出一点前人没有讲过的道理，提出一个前人没有涉及过的问题，创造前人没有使用过的方法，开辟一块前人没有接触过的领域。”（齐大卫：《构思漫义》）。

从艺术作品生产的过程来看，构思是一种“内化”和“外化”

的转换过程。“内化”是创作主体把客观的现实形象转化为主观“意象”，而“外化”则是创作主体的内心体验和情感积累与客观事物的融合，创造出艺术形象。用信息论的观点来看，“内化”就是大脑对客观现实传来的信息的编码，“外化”则是输出信息的译码。作者的大脑好像一架超级电子计算机，它不断地通过编码和译码，使现实生活 and 大自然中那部“原型作品”的美学结构与作者的审美心理结构进行信息交换。这是一种特殊的信息，即审美信息。

信息源是现实生活和自然景物。人们的大脑不仅是感受器，只有获取信息的功能，它还有贮存、传输、加工、转换信息的功能，不断地交换着外界发来的客观信息和心灵反射出去的主观信息，并通过正负反馈信息去控制、调整自己创作的信息流程，使它更符合艺术创作的本质和规律，形成最佳的审美思维结构。在这里，作者的审美思维活动始终起着决定性作用。我们认为，艺术构思是作者对大脑库存中的知识、经验、体会、感受的对照，筛选，组合，加工和创造的过程，是审美思维不断深化和有序化的定向运动的过程，是信息的输入、转换和输出的过程。这是一个千回百转，最后豁然开朗的求索与顿悟的过程。

三、构思的思维形态与文体的关系

构思既然是一种创造性的思维活动，那么它就会在思维形态上表现出自己所独有的特点，而这些特点又与文体有着密切的关系，文体不同，决定着构思的思维形态的某些不同的特点。如果从宏观方面来考察，我们可以将纷繁复杂的各类文章和作品划分为文学与非文学的两大类，因为这两大类在构思的思维形态上表现出来的特点最鲜明，差异性最大，具体表现在构思触

发、构思方式、构思目标等方面的不同。

文学创作离不开形象思维。它所以不同于逻辑思维的最根本之点,就在于它从始至终都伴随着活生生的形象,伴随着美感感情、态度。它输入的是形象,贮存的是形象,加工处理的仍是形象。所以,文学艺术的创作始终是从具象到具象,而不是从具象到抽象,再到具象这样一个过程。但这后一个具象是经过艺术概括、集中、重构,即“典型化”的具象,其间当然也有逻辑思维渗透进来,帮助作者进行分析研究,但其目的是服务于形象思维,以便更好地塑造形象。作者的思想无论多么深刻、独到,它只能起引导的作用,不能直接成为作品的有机组成部分。

文艺创作的目标和特点,是启迪读者的形象思维,唤起与作者相同的情感和体验。因此,它同理论的概括和抽象是完全不同的,前者所注重的是具有美感的形象的感受、捕捉与塑造,后者所注重的是理念的生发、深化与提高。因此,二者在构思的触发上往往是很不相同的。文艺作品构思的萌发往往是由于现实生活中的某个事件、人物、景物,乃至一幅画、一支曲、一首歌等视之有象,闻之有声,叙之有事,抒之有情的具体事物,或引起我们的联想,勾起我们的回忆,或触动我们的情思,使之产生强烈的创作欲望和冲动。在这里,情感、心理活动往往压倒思想意识活动,而构成整个创作过程的重要的有机组成部分。而这种情感、心理活动不是完全由人的意志或理念所能控制的,它有自己的发生、发展、强化、高潮、衰减直到消失的规律。文艺创作最需要真情实感,但这种真情实感又非召之即来,挥之即去的,所以文艺创作往往似乎带有一种非自觉性和偶然性。

文艺创作构思的触发,往往有这么几种情况:一是由于被某