

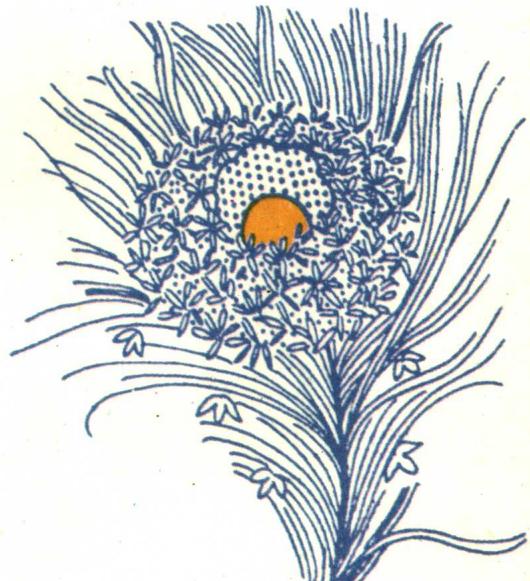

中央广播电视台大学教材

WENXUE CHUANGZUO YU WENXUE PINGLUN

文学创作与 文学评论

重庆炳 主编

中央广播电视台大学出版社

文学创作与文学评论

童庆炳 主编

中央广播电视台大学出版社

(京) 新登字 163 号

图书在版编目 (CIP) 数据

文学创作与文学评论/童庆炳主编.-北京：中央广播
电视大学出版社，1995. 6

ISBN 7-304-01166-1

I . 文… II . 童… III . ①文学创作-电视大学-教材②文
学评论-电视大学-教材 IV . I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 11842 号

文学创作与文学评论

童庆炳 主编

中央广播电视台大学出版社出版

社址：北京复兴门内大街 160 号 邮编 100031
北京银祥福利印刷厂印刷 中央广播电视台大学出版社发行

开本 850×1168 1/32 印张 12.25 千字 296

1995 年 2 月第 1 版 1995 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—3000

定价 9.70 元

ISBN 7-304-01166-1/I·49

主持教师：孙绿怡
主 编：童庆炳
编 者：童庆炳 齐大卫 孙绿怡

目 录

上编 文 学 创 作

第一章 文学创作的意义	(2)
第一节 文学创作的审美意义	(2)
一、文学创作是人类的本体活动之一	(2)
二、文学创作是审美活动的一种高级形态	(13)
三、文学创作与人的建设	(17)
第二节 文学创作的认识意义	(22)
一、反映论与文学创作	(23)
二、文学创作的认识价值	(29)
第三节 文学创作的社会意义	(33)
一、文学创作与社会意识形态	(33)
二、文学创作与精神文明建设	(37)
第二章 文学创作的一般准备	(42)
第一节 作家的生活积累	(42)
一、文学创作必须以生活为基础	(42)
二、积累生活需要主体的努力	(48)
第二节 作家的思想准备	(52)
一、思想与人格对创作的影响	(52)
二、思想洞察力及其作用	(55)
第三节 作家的文学修养	(61)

一、继承中外的文学遗产是创作的必要准备	(61)
二、充实文学修养的基本方法	(66)
第三章 文学创作的客体	(70)
第一节 文学创作的对象——人的世界	(70)
一、人的鲜活世界是文学创作的对象	(70)
二、文学创作中对物的描写	(76)
第二节 文学客体的特征	(79)
一、文学创作反映整体的生活	(79)
二、文学创作反映情绪化的生活	(84)
三、文学创作反映具有审美属性的生活	(87)
第四章 文学创作的主体	(96)
第一节 作家的潜在资质及其对创作的影响	(96)
一、作家的潜在资质	(96)
二、文学资质的特点及其对创作的影响	(100)
第二节 作家的人格力量及其对创作的作用	(108)
一、人品与文品的二重性	(109)
二、作家的真诚与文学创作	(114)
三、作家的善良与文学创作	(120)
第三节 作家的审美能力及其对创作的制约	(123)
一、作家的审美知觉及其对创作的影响	(124)
二、作家的审美情感及其对创作的影响	(130)
三、作家的审美想象及其对创作的影响	(135)
第五章 文学创作的至境追求	(140)
第一节 意境	(140)
一、意境的涵义	(140)
二、意境的创造	(145)
第二节 典型	(149)

一、典型的涵义	(149)
二、典型的创造	(158)
第三节 意象	(163)
一、意象的内涵	(163)
二、意象化的原则	(173)
第六章 文学创作的一般过程	(177)
第一节 艺术的触发	(177)
一、艺术触发的偶然性	(177)
二、艺术触发与主体生活积累以及心理定势的 关系	(181)
第二节 心象的形成	(185)
一、心象的内涵	(185)
二、心象的获得	(187)
第三节 艺术形象的符号化	(190)
一、心象向艺术形象的转化	(190)
二、文学语言作为艺术符号的特征	(191)
第七章 文学创作的样式和技巧	(197)
第一节 文学创作的样式	(197)
一、诗歌的创作	(197)
二、小说的创作	(202)
三、戏剧文学的创作	(208)
四、散文的创作	(214)
第二节 文学创作的技巧	(216)
一、技巧界说	(217)
二、技巧操作	(218)

下编 文学评论

第一章 文学评论的性质和作用	(257)
第一节 文学评论的性质.....	(257)
一、文学评论是一种评价的科学.....	(264)
二、文学评论是融合了社会批评的美学批评.....	(269)
三、文学评论是建立在文学欣赏基础上的评价活动.....	(274)
第二节 文学评论的作用.....	(276)
一、对作家创作的价值判断功能和“诱掖奖劝”作用.....	(277)
二、对读者鉴赏的阐释认知功能和“架桥引路”作用.....	(281)
三、对理论建设的归纳概括功能和“推波助澜”作用.....	(283)
第二章 文学评论的思维方式和批评模式	(286)
第一节 文学评论的思维方式.....	(286)
一、研究思维方式的重要性.....	(286)
二、科学——艺术思维.....	(288)
三、文学评论基本思维方式的互补互渗.....	(291)
第二节 文学评论的常见模式.....	(303)
一、社会学批评.....	(304)
二、心理学批评.....	(307)
三、读者批评.....	(313)
四、文本批评.....	(320)
第三章 文学评论写作的环节和文章样式	(327)

第一节 文学评论写作的环节	(327)
一、精深阅读	(327)
二、准确选题	(331)
三、缜密构思	(335)
四、细心成文	(337)
第二节 文学评论的文章样式	(344)
一、论文	(344)
二、随笔札记	(345)
三、书信体评论	(346)
四、对话体评论	(346)
五、序跋式评论	(347)
六、评点体评论	(348)
第四章 文学评论的标准	(349)
第一节 确定文学评论标准的依据	(349)
一、确定文学评论的标准要从文学自身的特殊 矛盾出发	(351)
二、确定文学评论的标准要以“艺术价值观念” 为依据	(352)
三、确定文学评论的标准要考虑到它在实践上 的伸缩性和可变性	(353)
第二节 真、善、美价值观念的综合构成了文学评论 的标准	(355)
一、真实标准	(355)
二、社会功利标准	(358)
三、艺术美感标准	(361)
第五章 文学评论的原则、方法和评论家的修养	(367)
第一节 文学评论的原则、方法	(367)

一、要从分析作品的艺术形象入手.....	(368)
二、要坚持历史主义的分析方法.....	(371)
三、要坚持实事求是的态度.....	(374)
第二节 文学评论家的修养.....	(378)
一、要有丰富的生活经验和历史知识.....	(379)
二、要有高度的马克思主义理论修养.....	(379)
三、要有高度的艺术修养和敏锐的审美感觉.....	(380)
四、要有严肃认真、与人为善的态度.....	(380)
后记.....	(382)

上编 文学创作

文学创作作为人类的一种精神活动，是不是有规律可寻呢？当然是有规律可寻的。文学创作的规律，主要包含在以下四个问题中：人们为什么而写？怎样形成写的能力？写什么？怎样写？本编将讨论这些问题。第一章，我们将从人的审美与认识的角度揭示人类从事文学创作的必要性和必然性，揭示文学创作的意义，回答为什么而写的问题。第二章，我们将讨论文学创作的一般准备，回答怎样形成写的能力的问题。第三章，我们将讨论文学创作的客体，揭示文学创作对象与科学对象的区别，以回答写什么的问题。第四、五、六、七章，我们将从不同的角度和方面，讨论文学创作的文体样式、写作技巧、创作过程、至境追求以及创作主体的心理机制等，以着重回答怎样写的问题。

文学创作是一种十分复杂的活动。像过去那种“小说作法”一类的书，是无法指引初学写作者入门的。我们必须把文学创作的复杂性充分揭示出来，并对创作中的关键问题给予清晰的分析，才能使初学写作者，既了解创作的甘苦，又能逐渐掌握创作的规律，进而走上创作之路。

第一章 文学创作的意义

我们经常阅读文学作品，常常为某一部小说某一个人物的不幸遭遇而流泪，或为某一个角色的幸运而欢呼，为一首动人的诗歌而激动不已，为看了一出好戏而陷入沉思。文学作品读得多了，读出兴趣来了，就会觉得自己身边也有许多题材值得写，于是就情不自禁地拿起笔来，开始了创作，开始发表作品，甚至觉得自己可能成为一个作家、诗人。但是，文学创作究竟是人的一种什么活动呢？文学创作的目的是什么呢？文学创作对人有什么意义呢？可能许多初学写作的人对这个问题还没有认真想过。这一章我们将从不同的角度来讨论这些问题。

第一节 文学创作的审美意义

真正的文学是美的，它给人带来令人心醉的美感，带来瞬间的却是无限的自由感。本节将从三个层次来揭示文学创作的审美意义。

一、文学创作是人类的本体活动之一

文学作为一种存在总有它的存在的原因，揭示文学之所以能够长期存在的原因，我们就可以找到文学创作的深刻意义。

（一）文学创作起因于人们要表现所体验的感情

一个人的一生总要有各种各样的经历，伴随这经历产生喜怒哀乐等各种各样的感情，当这些感情变成丰富而深刻的体验时，人就想把这些感情体验表现出来，于是文学创作就成为他表现自己

感情体验的形式。50年代初，我国出现了一位名叫高玉宝的作家，他写了一篇题为《半夜鸡叫》的作品，作品中写的是地主如何残酷压迫和剥削长工，以及长工们如何用自己的聪明才智跟地主作斗争的故事，由于这篇作品写得生动而又深刻，被选进中学语文课本，从而传诵一时。实际上高玉宝在写这篇作品的时候，识字并不多，作品中不少字不会写，就用图画代替。试想想看，一个识字不多的人，怎么在一夜之间就会成为全国闻名的作家呢？关键是他自己当过长工，有刻骨铭心的体验，在这种情况下，他就会有一种强烈的愿望，要把自己的感受和体验向别人尽情倾诉，以泄心头的块垒。所以高玉宝当时虽然文化水平不高，识字不多，也硬能写下《半夜鸡叫》这样优秀的作品。写作可以看作他的生活的继续，是他生活的本体的一部分，或者通俗地说，是他精神生活所开出的花朵。俄国伟大作家列夫·托尔斯泰曾这样说：“艺术是人类精神生活的表现之一种。比方说，一只畜生如果是活的，他一定要呼吸，也一定要排出废气，同样，人类是活的，他们一定要从事艺术活动。因此，艺术应当是此时此刻的艺术——当代艺术。”^① 列夫·托尔斯泰的意思是，艺术活动（包括文学创作活动）对人而言，并不是什么神秘的活动，就像呼吸、吃饭一样自然，人缺氧，就要呼吸，饿了就要吃饭，若憋了废物，就要排泄，同样，人若有了充溢的感受和体验，就自然会有强烈地把自己的感受和体验写出来的愿望。所以列夫·托尔斯泰又说：“心头自然而然想搞文艺创作，但是，只有当那欲望无法祛除，像是喉咙里发痒，非咳嗽不可的时候，才理当动手去干。”^② 这就说明，真正文学创作不是无病呻吟，不是玩耍嬉戏，更不是赚钱的手段，是

① 《列夫·托尔斯泰论艺术》，漓江出版社1982年版，第11页。

② 《列夫·托尔斯泰论艺术》，漓江出版社1982年版，第175页。

有感而发，是生活缺失时的补偿，或是生活丰富时的泛溢。

对于文学起因于人们要表现自己所体验的感情的论点，我们的古人早有明确的论述。汉代著名哲学家王充提出了“荣叶皮壳”说，“有根株于下，有荣叶于上，有实核于内，有皮壳于外。文墨辞说，土之荣叶皮壳也。实诚在胸臆，文墨著竹帛，外内表里，自相副称，意奋而笔纵，故文见而实露也”。^① 王充的意思是，文学等精神产品是由“根”到“叶”的过程，人的感情体验是“根”，由感情体验之“根”所生长出来的“叶”就是文学创作等，“根”是根本的东西，没有“根”，哪里来的“叶”。“意奋而笔纵”，“意”是什么，“意”就是人的内心生活，就是人的刻骨铭心的体验。体验越深，创作的动力就越大，创作也就越容易成功。《诗大序》是中国古代文论中的一部重要著作，其中说：“情动于中，而形于言；言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”在这段著名的论述中，清楚地说明了诗歌起因于情，而喜怒哀乐等各种各样的情，是人的生活的重要内容，是人之所以是人的一个标志，正是从这个意义上，我们说文学创作是人的本体活动之一。

有人可能以为文学总是给我们愉悦，那么一定是人的欢乐的、幸福的、美好的、喜庆的情感体验，才能成为文学创作的动力和内容，而不幸的、哀愁的、痛苦的、愤怒的情感体验，就不可能成为文学创作的内容和动力。其实情况并非如此。诚然，欢乐的、美好的、喜庆的情感体验，作为人的丰富生活的泛溢，有时也能促成文学创作的热情，从而产生文学作品，这方面的例子不少，如法国著名作家左拉在中年时期，因得到他所爱的女工让娜的爱情，而焕发了创造力，他神速地完成了《金钱》和《崩溃》两部长篇

① 王充：《论衡·超奇》。

小说的写作，完成了《卢贡—马卡尔家族史》的系列创作，继而又创作了两个长篇集《三名城》和《四福音书》。俄国著名作家普希金从向冈察洛娃求婚成功到结婚为止的三个月中，创作激情爆发，不但完成了名作《叶甫盖尼·奥涅金》、《别尔金小说集》，而且还写了四个小悲剧、一首长诗、两个历史讽刺故事、三十多首抒情诗，被俄国文学史称为“金色的秋天”。这些事实说明，作家的欢乐、幸福的情感体验，使他的感情泛溢出来，激发了他们的创作意识，获得了最佳的创作心境，使他们有可能获得创作的丰收。然而与上述情况相比，不幸的、哀愁的、痛苦的、愤怒的等缺失性的情感体验，更易于造成作家的心理失衡，心理失衡就必然要求恢复心理平衡，对作家来说，恢复心理平衡的途径往往是对失去的对象的追怀，对新的对象的渴求，这种追怀和渴求，会变成一种强大的创作的动力，并给他的创作注入独特的深刻的内容。中国古代文论对此论述很多，《史记》的作者司马迁说：“夫《诗》、《书》隐约者，欲遂其志之思也。昔西伯拘羑里，演《周易》；孔子厄陈、蔡，作《春秋》；屈原放逐，著《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，而论兵法；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》、《孤愤》；《诗三百篇》，大抵圣贤发愤之所作为也。此人皆意有所郁结，不得通其道也，故述往事，思来者。”^① 司马迁在这里一口气列了周文王、孔子、屈原、左丘、孙子、吕不韦、韩非等所谓古代圣贤，都是因为遭遇这样那样的不幸，才发愤著述，写出了不朽的作品。在他看来，因为遭受不幸和灾难，心中“有所郁结”，心理失去平衡，获得了刻骨的情感体验，这样才“述往事，思来者”，焕发了创作的激情，创作出了传世之作。他的看法是有道理的。值得指出的是，司马迁本人正值

① 司马迁：《史记·太史公自序》。

中年之际，为李陵败降匈奴辩护，得罪了汉武帝，遭受宫刑，痛苦不堪，从而学习先贤，发愤著书，倾他的全部精力，写出了一百三十篇、五十六万六千五百字的《史记》。司马迁的发愤著书的精神和理论，对后代产生了深远的影响。杜甫有“文章憎命达”的诗句。韩愈则有“文穷益工”的说法，他讲：“夫和平之音淡薄，而愁思之声要妙；欢愉之辞难工，而穷苦之言易好也。是故文章之作，恒发于羁旅草野。”^① 韩愈的意思是，描写和平和欢愉的生活的作品，往往难于动人，倒是表现哀愁和穷苦的感情的作品，容易获得成功，所以好的作品常常产生于“羁旅草野”。那么，为什么人处在“羁旅草野”的穷困中，反倒能作出更好的诗呢？对此问题，宋代诗人欧阳修作了回答，“予阅世谓诗人少达而多穷。夫岂然哉？盖世所传诗者，多出于古穷人之辞也。凡士之蕴其所有而不得施于世者，多喜自放于山巅水崖，外见虫鱼草木风云鸟兽之状类，往往探其奇怪，内有忧思感愤之郁积，其兴于怨刺，以道羁臣寡妇之所叹，而写人情之难言；盖愈穷则愈工”。^② 这就是说，由于诗人穷困不幸，体验过种种缺失的感情，在内心郁积了“忧思感愤”，心理失衡，这样，他所见的外物，如鱼虫草木风云鸟兽之类，都蒙上了另一种色彩，就和常人所看到的不一样，发生了变态，并借写这些变了态的事物来抒发人们的难言之情。所以，缺失性的感情体验往往更能激发人的诗情画意，更能使文学作品获得深厚的内容。正是基于这样的理解，《老残游记》的作者刘鹗这样来勾勒中国古代的文学史：“《离骚》为屈大夫之哭泣，《庄子》为蒙叟之哭泣，《史记》为太史公之哭泣，《草堂诗集》为杜工部之哭泣；李后主以词哭，八大山人以画哭，王实甫寄哭泣

① 韩愈：《荆潭唱和诗序》。

② 欧阳修：《梅圣俞诗集序》。

于《西厢》，曹雪芹寄哭泣于《红楼梦》。王之言曰：“别恨离愁，满肺腑难陶泄。除纸笔代喉舌，我千种相思向谁说？”曹之言曰：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”名其茶曰“千芳一窟”，名其酒曰“万艳同杯”者，千芳一哭，万艳同悲也。”^①

总之，“情者文之经”（刘勰语），文学创作都是人们“有感而发”，是人的感情生活的结晶，是人用自己的鲜活的生命写成的，是人的生活的本体的一部分，真正的文学永远不是无病呻吟，不是矫情做作。

（二）文学创作表现情感以调节人的心理

文学创作为什么要表现人所体验到的情感呢？难道仅仅是为了好玩吗？我们应该这样来认识这个问题：如上所述，人在生活中会有各种各样的经历，幸福的体验会使人情不自禁地歌唱，可痛苦的磨难会使人产生哀伤、苦闷和焦虑等消极情绪，这种消极的情绪会使人的身心受到损害。如何采取一些有效的手段来调节这种消极的情绪，以保护人的身心健康呢？文学创作就是有效的调节手段之一。因为人们可以通过文学创作把自己心中的哀伤、苦闷和焦虑等情绪畅然一泄，在这种宣泄中，由于在某种程度上摆脱了精神的重负而变得轻松、超脱，从而使自己的心灵得到安慰，精神得到调整。古希腊思想家亚里斯多德在《诗学》一书中，谈到悲剧的“净化”作用。所谓“净化”，也可解释为“宣泄”，它不仅是对观众来说的，而且也是对作者说的。就是说，作家通过写悲剧，把自己心中的悲悯、恐惧之情宣泄出来，使自己的精神得到解脱和调节。清代学者陈廷焯说：“情有所感，不能无所寄，

^① 刘鹗：《老残游记·自序》。