

西方古典作家 谈文艺创作

段宝林 编

春风文艺出版社

一九八〇年·沈阳

西方古典作家谈文艺创作

段宝林 编

*

春风文艺出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行

沈阳新华印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：21 1/2 插页：2

字数：480,000 印数：1—15,000

1980年9月第1版 1980年9月第1次印刷

统一书号：10158·553 定价：2.45 元

前 言

为了学习文艺创作，研究文艺规律，为了繁荣社会主义文艺，根据“古为今用，洋为中用”的原则，我编了这本书。

毛泽东同志说：“中国应当大量吸收外国的进步文化，作为自己文化食粮的原料”（《新民主主义论》），又说：

“我们必须继承一切优秀的文学艺术遗产，批判地吸收其中一切有益的东西，作为我们从此时此地的人民生活中的文学艺术原料创造作品时候的借鉴。有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。所以我们决不可拒绝继承和借鉴古人和外国人，那怕是封建阶级和资产阶级的东西。”（《在延安文艺座谈会上的讲话》）因此，作家在全心全意投入生活进行创作的同时，也要注意批判地继承优秀的文艺遗产，只有这样才能更快更好地创造出人类历史上最光辉灿烂的社会主义新文艺。“四人帮”全盘否定中外优秀文学遗产的流毒必须彻底清除。

中国伟大的文学家、思想家、革命家鲁迅先生对文艺创作的学习曾提出过非常精辟的意见。他说创作没有秘诀，即使把小说法程和文学史看烂了，同创作也没有什么关系（参见《而已集·读书杂谈》）。他谈到自己进行创作“是由于多

看和练习”，除了“多观察”之外，他认为学习创作的一个切实的方法是“多看大作家的作品”，因为这些作品都在说明着“应该怎样写”，这还不够，最好还要对照学习同一作品的未定稿本，才可以知道“不应该这么写”，为此则更明白“原来‘应该这么写’的”。鲁迅先生说：“这确是极有益处的学习法，而我们中国偏偏缺少这样的教材。”（《且介亭杂文二集·不应该那么写》）茅盾同志也深有体会地说：

“文学青年应该广泛地阅读古今中外的文学名著，应该精心研究那些文学杰作，在结构、环境、人物形象的塑造等等方面的表现方法，以及那些文学杰作各自不同的独特的表现方法。这样反复多次，刻苦研究，直到心领神会，这才可以提高自己的写作技巧。但在研究杰作的艺术性时，切忌摹仿。要溶化许多杰作的特点，成为自己的血肉，这才真正解决了自己写作时的技巧问题。”（《关于培养新生力量》）可见借鉴古典作家的作品，了解他们的创作和修改过程，学习他们的创作经验和艺术技巧，对提高文艺创作的水平无疑是十分必要的。

本书辑录了四十三位著名的西方古典作家关于文艺创作的言论。这些言论有的回顾自己的创作过程，或总结文艺创作的经验，或研究艺术的技巧，有时虽是片言只语，但却画龙点睛，对我们学习他们的优秀作品、掌握文艺创作的规律不无补益。由于古典作家的历史局限和阶级局限，他们的世界观常常是唯心主义的，他们的错误思想，必然会在言论中流露出来。我们虽尽量选录反映他们丰富的艺术实践经验中具有朴素的唯物论、辩证法的部分，但仍然是精华糟粕杂糅，必须随时注意批判。当然，也不必害怕，只要经过自己的胃肠消化，吃了牛羊肉也不会变成牛羊的。我们要明确：此书

绝非“文章作法”、“创作大全”，因此只可以借鉴，绝不能硬搬和摹仿。如此则可以大胆放手地进行学习。

为避免断章取义割裂创作过程的叙述，我尽可能保留文章的原貌，并且以作家为单位进行编排。基本上以时间先后为序，但关系密切的作家则放在一起。鉴于古希腊文学对西方文艺发展影响颇大，而希腊作家谈创作的言论未流传下来，他们的创作经验往往保存在哲学遗篇之中，因此选录了几位古希腊哲学大师关于创作的论述，聊以补缺。

每家言论之前，我根据有关传记、文学史或专论中的材料写了一个作家简介，着重介绍作家生平中同文学创作关系最大的事迹，并对作家世界观中的问题进行了一定的分析批判。为了查找方便，文前适当加了一些小标题，有的小标题下还有提要；并且在每一言论之后，尽量注出篇名和时间、出处。在摘录时一般都照抄原文，但个别地方在保留原意的情况下，作了一点文字的改动。为了便于进一步阅读古典作家的原著，在书后附了一个参考书目。

这本书能够编成，首先要归功于以华国锋同志为首的党中央一举粉碎了万恶的“四人帮”，否则是不可想象的。同时，也要归功于可敬的译者们，他们的译文，是本书的基础。北京大学图书馆同志们的大力支持也是重要条件，特别是在“四人帮”控制北大时，图书馆的一些同志敢于突破封锁，借出许多在当时被“四人帮”定为“封资修”的古典作品，确是难能可贵的。西语系、俄语系的一些老师也曾热情鼓励和指点，几位青年同志帮我抄稿，许多同志对初稿提了宝贵的意见。春风文艺出版社的同志为此付出了辛勤的劳动；特别是敬爱的茅盾同志热情为本书题签，是对我很大的鞭策和鼓励，对于同志们的帮助，谨致以衷心的感谢。

此书尚属草创，由于种种条件的限制，疏漏和错误必然不少，敬希读者多多补正。

段宝林

1978年6月于北京大学中文系

目 录

前 言

〔希腊〕德谟克利特（约公元前460—370）	1
谈文艺与美、摹仿、热情、灵感与天才——谈感觉、思想与形象	
〔希腊〕苏格拉底（公元前469—390）	5
谈人物形象的神情——谈天才与灵感	
〔希腊〕柏拉图（公元前427—347）	9
谈灵感与创作	
〔希腊〕亚里斯多德（公元前384—322）	17
谈艺术是摹仿——谈三种摹仿方式与典型化问题——谈想象、判断与记忆——谈诗的起源，悲剧和喜剧的起源——谈悲剧创作——谈悲剧的结构、布局与情节——谈性格描写适度、诗与历史——谈想象——谈史诗的创作——谈艺术虚构的合理性——谈寓言——谈风格的美、语言的运用、创造与生动性——谈语言的生动性——谈语言的性格化	
〔罗马〕贺拉斯（公元前65—8）	48
谈想象与真实——谈风格的统一——谈诗艺中的各种关系	
〔意大利〕但丁（1266—1321）	65
谈《神曲》的创作——谈《神曲》创作之艰苦——谈善与美——谈爱来自外物——谈形式同艺术的矛盾——谈口语之高贵	
〔西班牙〕塞万提斯（1547—1616）	71
谈《堂·吉珂德》的创作	
〔英国〕莎士比亚（1564—1616）	76

谈真善美的关系——谈技巧与感情——谈诗人的想象——谈
戏的长与短——谈感情与修辞——谈民歌——谈诗歌的韵律
与摹仿

〔法国〕莫里哀 (1622—1673) 85

谈喜剧讽刺的威力——谈《伪君子》的创作与它引起的斗争
——谈喜剧创作之难——谈艺术法则——谈音乐与牧歌及艺
术的逼真

〔英国〕菲尔丁 (1707—1754) 92

谈两种创作方法——谈喜剧性——谈人物形象的典型性

〔法国〕狄德罗 (1713—1784) 97

谈诗与时代——谈真实——谈严肃的喜剧——谈艺术的完整
性——谈摹仿自然之必要——谈理想人物与现实人物——谈
真善美——谈哲学与诗——谈情感和兴趣——谈想象——谈
表情与想象——想象与才能——谈天才——谈灵感与思想
——小说与戏剧的对比——谈戏剧写作的顺序——关于布局
——情节线索以单纯为好——谈戏剧情节的兴趣——谈开场
之难——谈人物性格的描写——戏剧语言高于日常语言——
谈莫里哀语言的性格化——戏剧表演与剧本写作——谈建筑
艺术的特点——谈艺术性的要求——谈简朴——谈天才与摹
仿——谈古与今的关系——反对清规戒律

〔德国〕莱辛 (1729—1781) 128

摹仿自然不是不要提炼与构思——谈人物性格的单一与多样
——人物性格在创作中是中心——谈人物的典型性——谈艺
术幻想的真实性——鬼魂的形象实际是人的形象——谈寓言
的创作——谈诗与画的特点——谈诗与想象

〔德国〕歌德 (1749—1832) 141

谈青年写诗的长短问题——谈诗与生活——谈违反细节真实
的艺术虚构之大胆——作者的人格感人——谈锻炼观察力
——谈典型的概括——谈意象是作品的灵魂与主干——谈理
论与现实：思辨与风格——谈抽象思想与形象思维——诗的
进步与客观——谈环境与诗人——谈天赋与经历的关系——

努力把握特殊性是艺术的生命——诗的形象性与比喻——谈口语与文学语言——谈语言的简洁与鲜明——谈含蓄之力量——谈创作劳动之繁重——谈身体与创作——孤独地工作不好——谈《少年维特之烦恼》的创作——谈《葛兹》与《浮士德》的写作——谈《浮士德》创作的困难与优点——谈莎士比亚的启示：艺术的解放——谈莎士比亚的人物——谈莎士比亚的内心感觉——莎士比亚剧中的幻想与现实	
〔德国〕席勒 (1759—1805)	161
谈形象思维与抽象思维——谈诗歌的形象与思想——谈艺术要返之自然、活现人物——谈素朴的诗与感伤的诗——谈讽刺诗及其两种处理方式——谈哀歌诗的本质——谈诗人的天真与诗的素朴——论悲剧艺术——谈戏剧创作要突破陈规戒律——谈《强盗》的创作——歌德、席勒谈《威廉·退尔》的创作	
〔法国〕贝郎瑞 (1780—1857)	181
诗歌为祖国和人类——诗歌为群众——谈诗艺——谈自己的歌谣创作——谈革命歌曲的战斗性——谈“歌曲复兴”与战斗——谈诗歌是“灯塔”	
〔英国〕拜伦 (1788—1824)	192
谈题材的诗意问题——谈《恰尔德·哈洛尔德游记》的创作	
〔英国〕雪莱 (1792—1822)	209
关于普罗米修斯故事的改编——谈诗剧《解放了的普罗米修斯》的创作——诗与想象——诗人与审美力——诗与韵律——诗与历史——谈《伊斯兰的起义》的创作——谈诗才——谈诗的现实性——谈诗剧《钦契》的创作——谈作品的简明——谈戏剧创作的才能：想象力——谈艺术的解放	
〔德国〕海涅 (1797—1856)	249
谈诗歌的战斗性与群众化——谈革命歌曲——谈诗人应是战士——谈诗人与战斗——谈诗歌与诗人——谈诗与感情——歌声的魅力——谈诗人与现实——谈灵感来自劳动——谈《德国——一个冬天的童话》的写作——谈歌德和席勒的创作	
〔波兰〕密茨凯维支 (1798—1855)	261

- 〔俄国〕普希金 (1799—1837)264
- 谈诗与人民——谈灵感与诗美、劳动——讽“诗匠”——谈诗与散文——谈学习民间文学——谈学习人民的语言——谈人物描写的分寸——谈散文的美——谈《欧根·奥涅金》的创作——谈达吉亚娜的意外行动——谈《高加索的俘虏》的创作——谈《波尔塔瓦》的构思——谈《努利伯爵》的构思——谈《上尉的女儿》的素材搜集——谈悲剧《鲍里斯·戈都诺夫》的创作——谈创作要突破过时的戒律而忠于生活——谈学习莎士比亚的体系——谈莎剧人物性格的丰富性——谈莎剧人物语言的自然与个性化——谈戏剧的逼真问题——谈才华、劳动与灵感——谈历史剧的形象与思想——谈悲剧创作——谈果戈理创作的发展——谈拜伦的戏剧创作
- 〔法国〕司汤达 (1783—1842)282
- 谈文艺天才的火花——关于观察人、认识人——谈英雄的质朴——谈性格、情节与细节——谈节奏与对话——谈天天写——谈《红与黑》的创作——谈《帕马修道院》的写作与修改——谈文体的朴素——反对传统的“三一律”——谈舞台假象——谈拜伦在意大利时的写作情形
- 〔法国〕梅里美 (1803—1870)291
- 谈司汤达如何写作——谈历史小说与回忆录
- 〔法国〕巴尔扎克 (1799—1850)295
- 《人间喜剧》的初步设想——《人间喜剧》的创作——谈实地调查研究——谈《农民》的创作——谈文学成功的秘诀：真实——谈歌颂与暴露（兼谈典型）——谈自己对工人生活的调查、体验与研究——谈观察与想象——“艺术是思想的结晶”——谈形象与思想——谈艺术创造与思想、天才、灵感——谈艺术构思与表现——谈构思与“从分析中创造真理”——谈文学才能与艺术思维——谈“艺术家的使命就是创造伟大的典型”——谈社会与人物形象——谈现实主义的特点——谈典型：“这一个”——谈人物描写——寓教育于娱乐

——谈文学与生活——谈艺术虚构——谈艺术与感情——谈艺术体验与想象——谈理想与形式的法则——谈艺术的独创性与公式化——谈写作提纲的修改——谈文章的真实和平易——谈诗歌的语言艺术——谈为未来而斗争的决心——谈自己的性格特点——对自己的高标准、严要求——谈自己写作的情形——谈创作的紧张劳动——谈艺术劳动与人民——谈《克伦威尔》的写作情况——谈写历史剧的失败——谈《欧也妮·葛朗台》的修改——谈历史小说的创作——谈司汤达的《帕马修道院》的成就与缺点——评雨果的浪漫主义剧作：《欧那尼》——谈雨果的诗

〔法国〕雨果 (1802—1885) 360

谈艺术与人民——反对“为艺术而艺术”——诗歌与战斗——为进步而艺术——诗歌要迎着政治风暴前进——论诗歌创作的规律——谈诗与感情、思想——诗与时代——谈浪漫主义与自由——谈史诗的诗艺——谈艺术的单纯——谈诗人与历史家、哲学家三位一体——谈想象——谈《悲惨世界》的创作——谈艺术的真实——谈戏剧的伟大教育作用——谈戏剧中的伟大与真实——谈现实与想象——谈美与丑的典型——谈莎士比亚——谈莎剧语言的放肆与大胆——谈语言的进步——谈语言文字的革命——谈各种艺术规则与创造——谈浪漫派戏剧的多样性——谈巴尔扎克的伟大

〔法国〕乔治·桑 (1804—1876) 382

谈形象思维——谈现实主义——谈屠格涅夫的创作——乔治·桑同福楼拜的文学论争

〔法国〕福楼拜 (1821—1880) 393

谈艺术的科学化——谈“两结合”——谈调查观察——谈艺术观察力之锻炼——谈典型的创造——谈作家的眼睛——谈缺乏原则与思想——谈想象与自然——谈主题——谈包法利夫人的典型性——谈构思——向劳动人民学习语言——谈语言的推敲——谈写作之难——谈莎士比亚之力量——谈巴尔扎克的社会研究——谈雨果看不起科学——谈《战争与和平》的

艺术

- 〔俄国〕果戈理 (1809—1852) 402
- 谈创作的目的与题材——谈生活的提炼与综合——谈感觉与感情在创作中的作用——谈歌谣创作与感情——谈说教与艺术——谈史诗的要求——谈《死魂灵》的创作——谈写实之难——心理深度与个性刻画——谈文字明白浅显——谈历史题材的创作——谈喜剧性与喜剧创作——为喜剧发狂——谈写作之慢——谈天天练——谈修改八次——谈普希金的诗作
- 〔俄国〕冈察洛夫 (1812—1891) 419
- 谈想象与艺术真实——谈观察、体验、感情和思考在创作中的必要——谈“用形象思维”——谈小说中的思想表达——谈结构之难
- 〔俄国〕屠格涅夫 (1818—1883) 431
- 谈自己的世界观——对青年作家的“临别赠言”——谈想象与艺术表现——谈如何写作——谈印象与形象思维——谈形象思维的过程——谈提炼典型——谈《父与子》的写作过程——谈《贵族之家》与《父与子》的真实性——谈原型——谈皮却林的形象创造——谈一篇小说的构思过程与美句的产生——谈人物形象的形成——谈人物设计——谈《贵族之家》的写作——谈《前夜》的书名和人物——谈《前夜》的原型与典型化——谈《猎人笔记》的创作——谈《猎人笔记》的缺陷——谈描写的真实、准确、简明和流畅——谈艺术琢磨——谈莎士比亚的影响和特点——谈创作的真与美
- 〔俄国〕涅克拉索夫 (1821—1878) 458
- 谈自己的诗与人民——谈诗人——谈《奥琳娜，士兵的母亲》的写作——谈诗情与环境——谈艺术形式的重要
- 〔匈牙利〕裴多菲 (1823—1849) 464
- 谈自己的诗歌创作——和阿兰尼讨论创造人民诗歌——谈诗人与诗
- 〔俄国〕奥斯特罗夫斯基 (1823—1886) 482

谈戏剧与人民——谈戏剧的目的——典型的特点——谈戏剧语言与人民语言——谈写作生活之艰苦——谈涅克拉索夫与人民诗人

〔俄国〕车尔尼雪夫斯基 (1828—1889)486

艺术作品是生活的教科书——谈文艺与科学的关系——谈“美是生活”与美的阶级性——谈艺术创作的目的与作用——谈“完美”之谬——谈艺术创作对生活的改造——谈“完美”与幻想——谈生活与写作——谈灵感、构思与修改——谈反复改、抄与写作上的断续性——谈作品发表的时机——谈精炼与紧凑——谈拉赫美托夫的形象创造

〔俄国〕皮沙烈夫 (1840—1868)503

谈形象思维——谈幻想——谈诗人应是思想战士和巨人——诗人要了解社会每一次的脉搏，用心血和脑汁写作

〔俄国〕托尔斯泰 (1828—1910)507

谈人民自己的文学优美绝伦——谈人民的艺术与作家教育人民——谈对民间文学的研究和写作——谈民间文学的不朽魅力——谈作家的责任——谈艺术的目的——谈艺术的特点——谈艺术的阶级性——真正的艺术：创新与感情——谈上层阶级的艺术同人民生活的距离——“好的艺术永远是所有的人都能理解的”——艺术家的主要条件与特征——谈艺术创作的学习——谈科学与艺术的关系——谈艺术创作的特点——谈“不要议论”——谈“生动地思考”——谈艺术创造与形象——谈典型概括——谈艺术的秘密（艺术的感染力）——谈诗的光和热——谈激情——谈灵感与劳动——谈“永远以回忆为生”——谈才能与题材——谈小说创作的虚构与真实——谈构思之难——谈创作的辩证法——谈《幼年·少年·青年》的写作——谈《西伐斯托波尔的故事》的写作——谈艺术的勇气与真诚——谈历史题材的创作——谈《战争与和平》的创作——谈保尔康斯基形象的发展——谈安德烈的形象塑造——谈《安娜·卡列尼娜》的社会内容——谈《安娜·卡列尼娜》的结构——谈构思的改变（人物的“背

叛”)——谈《复活》的创作——谈《哈泽·穆拉特》创作中的调查研究——俄国真是丑恶、丑恶——谈屠格涅夫的价值：真实——不真实的描写毫无意义——谈真实性与语言——谈文学的规则——谈主题的集中——谈人物描写——对性格的分类——谈创作的劳动——谈创作的严肃态度——谈学习前人经验——谈修改——谈《村中三日》的修改——谈语言——谈两种不同的文学：朴素的和不朴素的——学习人民的语言——谈农民的语言的复杂性——谈语言的明白——谈通俗的形式——谈插叙手法——谈普希金小说的技巧——谈艺术的学习与借鉴——借鉴与删改——向司汤达学习写战争——谈分寸感与想象——谈莎剧人物与契诃夫《三姊妹》人物之对比——谈奥斯特罗夫斯基的戏剧——谈雨果、海涅与歌德——谈莫泊桑世界观与艺术观的矛盾——谈契诃夫的小说

〔英国〕萨克雷 (1811—1863)576

谈《名利场》的创作——谈现实主义作家菲尔丁的创作特点

〔英国〕狄更斯 (1812—1870)580

谈《大卫·考柏菲尔》的创作——谈《双城记》的创作

〔英国〕哈代 (1840—1928)583

谈《苔丝》的创作

〔法国〕左拉 (1840—1902)585

谈想象与虚构——谈人物塑造的真实性之难——谈“视觉的瘫痪”——谈艺术的个性表现——论自然主义——谈写实——谈科学的观点——谈古典主义、浪漫主义同自然主义——谈自己的写作情况——谈自然主义的科学态度——谈《卢贡·马加尔家族》的创作——谈福楼拜与巴尔扎克

〔法国〕莫泊桑 (1850—1893)603

谈小说创作——谈流派——讲故事与小说创作——谈《俊友》的创作——谈左拉与自然主义——谈左拉的生活与创作情况

〔波兰〕奥洛什科娃 (1842—1911)625

谈小说创作

〔俄国〕契诃夫 (1860—1904) 628

谈理想与现实主义——谈创作的真实性——谈戏剧反映日常生活——谈艺术与说教——谈艺术创作与科学知识——谈对艺术法则的探求——谈文学才能——谈创新——反对凭空想象——谈观察生活——谈体验生活与研究——谈印象、回想与创作——谈冷静与热烈——谈中篇小说《草原》的创作——谈剧本《伊凡诺夫》的创作情况——谈剧本《三姊妹》的创作——谈《樱桃园》的写作之慢——谈通俗喜剧的创作——谈逼真——谈简洁和单纯——谈编辑加工修改小说——谈他初期写作的情形——谈创作要求勇气——谈简练——严肃地创作与修改——要勤奋多产——谈灵感与劳动——谈剧本创作的坎坷——谈演员的再创造——谈结尾——谈细节与动作——谈语言——谈托尔斯泰的精神强度——谈高尔基

〔法国〕罗曼·罗兰 (1866—1944) 663

谈《约翰·克利斯朵夫》的创作——《约翰·克利斯朵夫》之诞生——谈现实主义的深入与抒情主义——谈历史剧的创作——谈艺术力量与思想表现——谈诗与音乐之联系

参考书目 670

德 谟 克 利 特

德谟克利特（约公元前460—370）是古希腊唯物主义哲学家，原子论的创始人，曾游历埃及、印度、巴比伦等地。相传他的著作有五十二部，如《论诗的美》、《论绘画》、《论音乐》、《节奏与和谐》等等，但已全部散失，只留下一些片断。马克思称他为“实验自然科学家和第一个博学多才的希腊人”。他对艺术的看法，是西方文艺思想的萌芽。他关于文艺创作需要热情与劳动，要发现与赞颂美，人的美要有道德标准，必须外表与内心相结合；艺术起源于对自然的摹仿，现象和真理是同一的以及感觉和思想来自对事物形象的接触等观点都含有朴素唯物主义的辩证思想。他关于灵感和天才的论述，虽然反映了艺术创作的某些重要特点，但由于当时科学水平的限制，还不能科学地解释创作冲动和热情的原因，只是根据希腊神话的传统解释，认为文艺创造是由神〔阿波罗和缪斯等〕力使然，这当然是不正确的，是同他的唯物主义哲学思想相矛盾的。

谈文艺与美、摹仿、热情、 灵感与天才

在使人乐意的事物中，那最稀有的就给予我们最大的快乐。

大的快乐来自对美的作品的瞻仰。

一位诗人以热情并在神圣的灵感之下所作的一切诗句，当然是美的。

荷马，赋有神圣的天才，曾作成了惊人的一大堆各式各样的诗。

永远发明某种美的东西，是一种神圣的心灵的标志。

在许多重要的事情上，我们是摹仿禽兽，作禽兽的小学生的。从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。

如果儿童让自己任意地不论去做什么而不去劳动，他们就学不会文学，也学不会音乐，也学不会体育，……

凡有天赋的很好的人能够认识并热心追求美的事物。

应该做好人或仿效好人。

摹仿坏人而甚至不愿摹仿好人，是很恶劣的。

赞美好事是好的，但对坏事加以赞美则是一个骗子和奸诈的人的行为。

一篇美好的言辞并不能抹煞一件坏的行为，而一件好的