

当代小说理论与技巧

汪靖洋 主编

中外百余学者
著述精要摘编
系列分编导论

江苏教育出版社

当代 小说理论与技巧

主编 汪靖洋

编写 (以姓氏笔划为序)

王若川 冯云青 汪靖洋

程 均 赖先德

江苏教育出版社

当代小说理论与技巧

汪靖洋 主编

出版发行：江苏教育出版社

经 销：江苏省新华书店

印 刷：江苏新华印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 21.375 插页 3 字数 520,000

1989 年 5 月第 1 版 1989 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—3,000 册

ISBN 7—5343—0701—5

I·39

定价：8.25 元

责任编辑 李树平

序：小说——自由的形式

钱 中 文

50年代以来，欧洲国家的一些小说家、理论家，曾聚会于爱丁堡、斯特拉斯堡、巴黎、维也纳、布拉格、列宁格勒等城市，就长篇小说的前景展开讨论。有些文学杂志，发出调查表格，请作家就小说艺术的未来命运发表意见。频繁的会见，公开的商讨，看来是小说的处境引起了人们的不安。果然，在这些讨论中，出现了两种对立的看法：一种意见认为长篇小说已走完了自己的路程，进入了危机，走进了死胡同；另一种意见正好相反，认为长篇小说的创作，蕴藏着巨大的生命力。

有关长篇小说出现危机的说法，出发点不尽相同。一些现代派作家认为，危机发生于现实主义小说创作，如“新小说”派作家一再声称，现实主义创作方法已陈旧不堪。另一些人如法国文学史家布阿德福尔，提出了另一种危机论，他认为危机来自“新小说”，把球一脚踢了回去。

在20世纪长篇小说的发展中，的确极多波折。社会的多次巨变，各种社会、科学学说的兴起，生活节奏的加快，引起了社会意识的剧变，促进了审美意识的变异，出现了许多不同于传统小说的作品，现代主义各个派别的小说很快流行起来。同时，由于科技的飞速进步，影视、声像艺术的急速发展，使得传统小说的读者大为减少。所有这些现象，自然使现实主义小说面临强大的挑战。

但是过不多久，现代主义作家在留下了一批极富创作个性的、范式性的作品之后，似乎踌躇不前，为后现代主义小说所替代。同时在欧洲，现代主义者所说的现实主义，则已改变了自己的形貌，出现了“心理现实主义”、莫利亚克、肖洛霍夫、布莱希特式的多种

现实主义。之后在拉丁美洲，出现了“魔幻现实主义”、“结构现实主义”。在近期苏联，现实主义形式又获得了新的特征。

当现代主义的某些流派的实验没有进展，感到难以为继的时候，当现实主义小说更新了自己的形式，当读者的趣味转向现实主义小说和纪实文学的时候，可以说现代主义小说确是遇上了危机。但同时也不必这样认真。因为从艺术探索的角度来说，现代主义小说并未山穷水尽，它的潜力还大得很。通过不同的艺术形式的更迭，多种小说艺术方向的变幻，使我们了解到，20世纪小说派别虽然众多，但大体上是两大思潮：现实主义与现代主义。它们各自的发展，使人们认识到它们各有自己的优势。现实主义作为一种艺术思维方式，能够不断地进行自我调节与不断更新。它的这种自我调节的功能，使它能以自己的原则为主，广泛地吸取其它类型的艺术思维的长处，采用多种方式，贴近生活，显示生活的多种原色。由于这种艺术思维方式具有较大的普适性和应变力，使它能够产生多种流派，顶住巨大的冲击。一些人常常把它与自然主义等量齐观，加以歪曲与嘲弄，使它往往处于被告地位，但却无法替代它，消灭它。

至于现代主义的审美地把握世界的方法的形成，自有它的社会、哲学思想的基础，这是历史的客观进程中艺术意识的另一种方式的反映。当人们体验到上帝已经死去，社会被分裂为个体，不少作家深刻地感受到了普遍的心态的失重、惶惑、疑虑、孤独、不确定性、边缘意识、自我失落的社会心理气氛，其心境的悲苦是可想而知的。现代主义作家描写了人的生存的痛苦状态，人的异化，寻找自我与悲剧式的挣扎。他们在艺术上采用了多种变形手段，极大地丰富了艺术的表现功能，扩大了小说描写的范围，创造了多种艺术形式。现实主义小说和现代主义小说，成了西欧文学中两个相互激荡的小说潮流。

看来它们难以相互替代，也暂时看不出融为一体的契机。它

们各自都在探索新的形式，自然是有内容性的形式，而那种纯形式，都使它们很快变为一堆没有生命的东西。即使就是影视、声像艺术也难以取代小说这种语言艺术，难以企及小说形式的独特性。

这种独特性首先表现为小说是自由的形式。一二百年来，小说大概是艺术门类中最为发展的形式了。它的形式的变化具有很大的自由度。托尔斯泰在《艺术论》的草稿中写道：“长篇小说是自由的形式，人的内心与外在所感受到的一切，在这种形式中都可找到表现的地方与自由。”小说最能自由地调整自己的幅度与容量，审美地观照现实。它最能自由地表现作家的各种主体激情，体现多种审美意向，更新自己的形式。它最能自由地进入人的精神世界，形成各种对话方式，使其它艺术甚至影视艺术中的不确定性，变得清晰起来。因此，小说拥有最广泛的读者，小说家是与读者对话最多的人，小说家往往是文坛盟主。

第二，小说艺术又是一种正在成长中的艺术形式。40多年前，巴赫金在《史诗与长篇小说》一文中谈到，“长篇小说是唯一的、正在形成中的和还未成熟的体裁”。他认为，其它文学体裁已臻成熟，部分体裁已经僵化，唯独小说这一体裁尚属青春年少，一枝独秀，处于形成、发展时期。这一观点初看起来似乎随意性很强，因为现代意义上的长篇小说，至少已有好几百年的历史。但是从长篇小说日新月异与不断花样翻新的变化来说，我以为这一观点的科学性是无可怀疑的，而且它也适用于其它小说形式。几十年来，小说的体裁、叙事方式、视角、语言的不断更新，使其形式变得日益繁多，让人目不暇接。从作者与主人公的关系来说，有独白小说与全面对话的复调小说；从体裁角度看，除了过去的社会、历史、推理、冒险小说，出现了随笔、纪事、神话、戏剧、电影、电视小说；从审美情趣的角度说，除了过去的哲理、伦理、幻想、讽刺、幽默等小说，出现了抒情、政论、风情、寓意、荒诞、黑色幽默等小说；从思潮的角度看，除了过去的批判现实主义、社会

主义现实主义、浪漫主义、自然主义、表现主义、象征主义、超现实主义小说，如今还有存在主义、“新小说”、“心理现实主义”、“结构现实主义”、“魔幻现实主义”小说；还可以从篇幅大小的角度去划分，等等。

第三，小说艺术形式在不断地进行着横向的拓展。现在我们可以这样说，许多艺术形式正深深地渗入到了小说艺术之中，使小说艺术不断生成新形式。我们也可以这样说，不少艺术的形式被小说化了，小说艺术以其青春的活力，闯入这些形式，吸收这些形式，改造这些形式，冶铸新的小说艺术品种。有诗体小说，有戏剧小说，有散文化的小说；有绘画式的小说，有富有音乐韵味的小说等。

当然，小说就是小说，它的特征、因素可能不断有所变化。现在关于“淡化”谈的很多。但是作为小说，它的基本审美规范的淡化，总有一个度，一旦超越了这个度，我们就没有理由把散文、随笔、随感、速写乃至杂文，都称做小说。同时我们还可以这样说，小说艺术并不害怕与非艺术门类的联姻，如心理、社会、哲学、伦理道德等意识。这里的界限仅仅在于谁消融谁。小说只害怕那些怨天尤人、怕这怕那的凡夫俗子，却从不害怕大手笔在各个领域的遨游与对它们的把握。

新时期的文学中，小说艺术是最生气勃勃的了。我国社会的巨变、灾祸，给予了作家无比丰富的感受。改革的深入、商品经济、竞争机制的普遍进入生活，同样将从各个方面给人们的传统观念以巨大的冲击。西学的再次东渐，特别是现代主义文学的引入，大开人们眼界，对我国诗歌、小说的影响极大。同时，小说创作中的清规戒律不断被破除，使小说家的心态自由得多了。这一切，都使小说家加强了创作的主体性，获得了个性；使小说的审美意识得到强化，使真正的艺术探索成为可能。

粗略说来，我们在小说中看到，有对现实的审美把握方式的多种探索。最显著的表现是，不同创作方法、原则的使用，突破了

过去小说创作中现实主义一元化倾向，这是小说变革中的最基本之点。此外，有小说结构、体裁、语言、文体的探索；有民族文化精神、民俗风尚的探索；有人的心理、深层意识的探索，它们形成了小说艺术从未有过的多元化格局。出现了一批堪称现实主义小说艺术的精品，但就其创作方法来说，已不是过去的现实主义，而是吸收了各种新的流派手法的现实主义，是深化、创新、发展了的现实主义。

与此同时，非现实主义的象征主义、超现实主义、荒诞派等小说也相继出现。它们在艺术力度、深度、气魄、精致度方面，显然还不如前者。但是在我看来，它们在下一阶段可能会有较大发展，因为生活为它们提供了现实的条件。随着社会的发展，大统一的“工具论”之类思想的解体，个人、个性问题会突出起来，生存意识、自我的失落与寻找、边缘意识、西绪福斯现象，将会有所加强。大势所趋，这是什么也阻挡不了的。所以对于我国小说来说，并不存在危机，在广大作家面前，将是一派创造的喜悦。

未来小说无疑会更多地侧向人的主观内心，即内向化，深入到“人类各种情欲的最底层。因为，不管在什么社会制度下，它们都永远是隐秘的生活本质”。表现在小说里，这既是一种创作倾向，也是一种艺术手段，甚至使所有各个方面，透过主观的心理棱镜而折射出来。但是小说不限于这一方面，它还面对着广阔的社会生活。“艺术的领域在两极之间。只有既向这个极点，又向那个极点往来自如的作家，才是伟大的作家”（罗曼·罗兰）。当然也会出现困惑，创新的阵痛。同时，实验是必须的，因为只有它才会带来创新，但也会继续有那种趣味过分狭隘的实验。

近十年来，也是文学理论、批评空前发展的十年。出现了一批有较高学术价值的专著、论文；其中也包括小说理论，如《现代小说美学》、《小说结构美学》，可以说它们都是一些耐读的著作。

南京师范大学中文系汪靖洋教授主编了《当代小说理论与技

巧》一书。这是一部按照编者对小说的新的理解，列成系统，摘录了我国学者（少量外国学者）有关小说理论、创作论述的汇编。在阅读之后，我首先感到，我国的小说理论与批评，正飞快地走向自身，走向有个性的研究了。在我看来，它相当系统、真实地反映了新时期小说的创新、多元化走向和小说观念的更新。例如，对小说的特性与功能变化的新的阐述；再现与表现的新认识；体裁的多样构成，形态的多种探索；情节、结构、人物观念的改变；多种叙述角度、语言变革的探讨；象征、怪诞、节奏、时空的多样处理，等等，都已一改旧说，显示了小说研究的新认识、新观念、新水平。其次，在我们的小说批评中，存在着那种一片颂扬的广告批评和圈子批评。收入本书的论述，出于众多的论者之手，虽然是片断摘录，但它们都是严肃的理论探索，都可算是一得之见；即使是介绍，也力求有所评论，没有哗众取宠、华而不实的把玩文字，显示了编者的较高的理论鉴别力和认真态度。当然，有的部分的摘编，似可选得更加精炼一些。

《当代小说理论与技巧》是对十年小说艺术特征的集体探索，同时也是小说理论、批评自身的检阅和总结。我想，广大作家与小说研究者对它所提供的大量艺术信息，都是会发生强烈的兴趣的。

1988年6月于北京

前 言

爱好小说和学习上工作上与小说有缘的人，也许都会有此同感：我们迫切需要这么一本系统谈论小说的书。它既是开拓创新的，又是切实可信的；信息量大，可读性强。但是，这本书工程不小，一时难以完成。在教学工作的推动下，我们发觉这本书可以说已经由众多学者完成，它正等待人们去搜集，去开发；于是着手经营，穿珠缀玉，摘编成书。关于此书的价值取向和摘编原则，我们是在认识逐步深化后才确定的。

新时期十年是小说的黄金时期。它最先崛起，最为兴旺。伤痕小说、反思小说和改革小说，心态小说、纪实小说和哲理小说，等等，新内容新形态，一浪接一浪，轰动效应，前所未见。对小说的繁荣，应作客观的估价，它虽然时有起落，但总体看来，呈现出持续而日益提高的趋势。这与我国历史“伟大的转折”有关，与双百方针的贯彻有关，而与改革开放的政策，关系更大。现代派热，新方法热，新理论热，当代意识热，民族文化热，一个接一个的冲击波，对文学艺术都有深刻影响，而对小说创作和小说理论，其影响尤为巨大。小说创作与小说理论，它们之间又出现了前所未有的相互促进作用。

理论对创作实践的积极作用，不容忽视。西方潜意识理论，显然加强了小说人物内心世界描写的深化，不然就不会有深层无意识的揭示和海明威式的潜对话手法。与此相似，我国新时期文学观念变革的理论，唤醒作家充分发挥创作的主体性；当代意识问题的论争，推动反思小说意蕴的扩展；寻根和民族文化问题的提出，促使文化小说的流行。毫无疑问，新时期小说观念的更新，

小说性能的拓展,小说意识的丰富,小说结构的嬗变,小说技巧的日新月异,理论都起着积极的推动作用。理论扭转单纯从属于创作实践的局面,充分发挥它的自主性和能动作用,这是理论发展的表现,历史进步的标志。

但是,小说的理论,在我国过去一直不被重视,甚至是被蔑视的。如今也还存在着这种偏向。一些年轻作者犹如临帖练书法那样,只凭阅读几篇、几本作品的感性认识作为指导从事写作,对理论不感兴趣,认为对创作毫无帮助。殊不知理论可以提高理解的能力,只有对事物的深刻理解才能准确地充分地把握它的特点和内在规律。轻视理论的倾向由来已久,看来这既与教条主义、庸俗社会学和故弄玄虚、把玩文字的评论有关,但主要的是与我国由于封建专制、自然经济和儒家意识统治的悠久历史所形成的民族特性有关。我们不是思辨的民族,实证的民族,而是“一个直观的民族,或者说,是一个领悟的民族”^①。而关于技巧的理论,更往往被蔑视为雕虫小技。这不仅与民族性和传统的民族文化心理有关,又与片面地重内容轻形式的新传统观念和极左思潮有关。这理应正视和警觉。试举一例为证。小说的叙述视点问题,金圣叹早在17世纪中期删改《水浒传》时就发现了。他把李逵半夜独劈罗真人时的内心活动改写得很好,把作者外在的全知视点混为物体内在的有限视点的错误改正过来了。^②他凭着艺术鉴赏的敏感,提出了“绝妙”的见解,但只停留于直观阶段,领悟到了而未深入探索

①刘再复:《性格组合论》第9页,上海文艺出版社1986年版。参见张建设:《中西古代美学思维性格之比较》,《文学研究》1985年第2期。

②金圣叹把“俗本”中的“云床”改为“东西”,在夹批中写道:“自戴宗眼中写之,则曰云床,自李逵眼中写之,则曰东西。”可见他已发现视点问题。见《第五才子书施耐庵水浒传》第7册57卷22页,中华书局1975年版。参看叶朗:《中国小说美学》第109页,北京大学出版社1982年版;钟本康:《小说视角的选择》,《东海》1987年第2期。

个中奥秘的艺术规律。后人亦未充分重视，更没有能把他的领悟升华为理论。他的这一重大发现被湮没了。它的专利权却为西方人所得。一个多世纪后，英国的亨利·詹姆斯才提出这个问题，很快就引起西欧作家和理论家的重视。帕西·罗鲍克进行了长期地系统地理论研究，认为视点在整个复杂的小说写作技巧中起着“决定性的作用”。这一理论对当代小说艺术的提高起到了极为巨大的促进作用^①。就在这个问题上，我国过去一直限于叙述人称的划分，只知道第一人称，第三人称；而不了解在人称之外和之内，还有作者的全知视点和叙述者、人物的有限视点之分，人物的有限视点又有自知视点和旁知视点之分，多种视点又有择优、转换和综合运用等问题，等等。小说《红高粱》就是以当代意识为基点，交织运用回顾往昔的童年视点，甩开环境和事件等多种牵制，实现了以弘扬人的纯真天性和主体精神为主旨的目的。而享盛誉于国际社会的电影《红高粱》，则进一步强化了这一特点。视点问题是小说学中的一个大问题。作家自觉地掌握和运用多种视点的性能，不仅能强化小说的客观性和真实感，人物的立体化和意识的多元化，还有助于作家充分表现创作个性和创造才能；因为它能调节作家的主体性与人物的主体性之间的关系，使它们都能得到充分的发挥。意识流表现手法的广为流行和巴赫金复调小说理论的创建，都与视点理论有着密切关系。意识流即运用人物自知视点描写其意识活动状态，自我表现其内心世界的一种手法。复调小说理论是视点理论的进一步发展，通过各个人物视点所表现的人物意识，都能“独立”于作家“统一意识”范围之外，真正成为“直抒己

^①（法）茨维坦·托多罗夫等：《叙事美学》第102、27页，重庆出版社1987年版。（英）乔纳森·雷班：《现代小说写作技巧》第13页，陕西人民出版社1984年版。（英）爱·摩·福斯特：《小说面面观》第68页，花城出版社1984年版。

见的主体”的“自我意识”(巴赫金语)。对于当代小说艺术的提高和拓展,视点问题确实是极其重要的。我国于80年代把它引进后才被重视,反倒落后于西方一个世纪!

近几年来,在引进西方20世纪以来的新思潮而掀起新方法热和新理论热后,小说理论活跃起来了,在各个领域都有了重大的突破和可喜的成果;虽然在历史的“急转弯”中,不可避免地出现浮躁偏激,生搬硬套和概念大换班等问题,但是全面来看主流是良好的,不仅自给自足式和近亲联姻式的文化封闭僵化堤坝被冲决,而且大有迎头赶上、改变落后状态的趋势。我们多年从事中国文学、外国文学和文艺理论的教学工作,深感及时编写一本系统谈论小说的书的价值和迫切性,于是着手摘编《当代小说理论与技巧》一书。它不仅限于当代小说,而是当代的小说理论与技巧,以便在小说艺术方面全面了解和掌握国内外的信息,及时概括成果和认真研究存在问题,以期有利于建立起新的开放的理论体系,使我国的小说艺术能够更好地向前发展。

在浩繁的当代有关小说的国内外理论著述中采撷精华,价值取向是个关键问题。我们确定摘编此书的主旨,一是选新选精。选新,要强调科学性而不趋时猎奇;选精,要强调代表性和准确性,在选摘和筛选上下功夫。以新时期所见国内外的新理论和新观念、新方法和新技巧为选摘对象;以学术性与基础知识性并重,信息性与实际应用性并重,资料性与文字可读性并重等原则为选摘的依据。我们曾选收不少译著,并约人翻译国外学者原著,终因可读性问题而改用合适的评介文章。选摘时又要求务必不损原意,并注明出处,以示对作者的尊重,亦便于读者的检阅。

二是有编有写,以摘编为主。力求既涵纳百家,博采众长;又梳理组合,脉络分明。以审美观点、历史观点和联系我国文坛实际问题的实践观点为指导;以纵向历史考察与横向系统研究相结合、综合与分析相结合为方法;从总论到分论,从本体论、创作

论到鉴赏论，分编分节立目，以期构建起一个初具规模的完整体系。每编冠以导论一篇，由各编摘编者撰写。力图就本编繁杂问题理出头绪，并综合各家之说，进一步把主要问题分析清楚，把疑难问题辩证明白。这就得亮出我们对问题和资料选、摘、编的观点和倾向。以上种种，难免错漏，期待专家和读者指正。

本书在摘编过程中，得到南京师范大学中文系和江苏教育出版社的大力支持；中国社会科学院文学研究所理论研究室主任钱中文研究员和外国文学研究所理论研究室主任吴元迈研究员对本书的编写计划和摘编中遇到的问题，提出许多宝贵意见；钱中文同志在访苏始归的繁忙之际审阅了全部书稿，提出了修订意见，并应允为之作序，一并在内深表谢忱。

汪靖洋

1988年4—6月

目 录

序：小说——自由的形式(钱中文)	1
前言	7

第一编 思潮与走向

导论：二十世纪小说的宏观走向	1
一 小说发展的历史轮廓	11
(一)中外小说演进的大体趋向	11
(二)西方小说发展的阶段性，现代主义小说美学原则的演变	15
(三)西方最基本的两条艺术源流	25
二 现实主义与现代主义	29
(一)现实主义的实质及其形象塑造原则的新观点	29
(二)现实主义的新认识与社会主义现实主义的开放体系	33
(三)社会现实主义与心理现实主义	39
(四)现代派发展的历史根源	43
(五)现代派与现代化、文学传统的关系	45
(六)现代派文学的艺术表现特点	46
三 总趋向与多元化态势	48
(一)两大思潮的差异与冲突	48
(二)两大思潮渗透与互补趋向	56
(三)新时期小说的本质特征与面貌格式	59
(四)多元化的趋势	68
(五)内倾化与全景性趋势	71
(六)哲理化与纪实性趋势	74
(七)走向世界文学的双向交流	83

第二编 特性·要素·功能

导论：小说的艺术本性	87
一 小说观念的更新	87
(一)新时期文学的变革	97
(二)传统规范的突破	103
(三)当代西方小说定义	107
(四)小说观念的丰富与拓展	110
(五)小说的本体性：故事性	117
二 小说构成的要素	122
(一)中西小说要素论	122
(二)西方小说要素的演变及其原因	129
(三)主题的多重性、多义性与多种形态	137
三 功能的多重性	143
(一)文学的功能	143
(二)显功能与潜功能	145
(三)小说的劝惩作用	147
(四)多功能与本职功能	149
(五)小说的审美超越性	150
(六)什么是审美?	153

第三编 再现与表现

导论：小说的创作意识	157
一 再现与表现的辩证法	165
(一)文学创作是一个复杂的心理过程	165
(二)审美反映的结构	168
(三)审美反映与心理现实	170
(四)新时期小说的意境创造	173
二 当代意识与民族文化的历史意识	182
(一)当代意识是什么?	182

(二)小说创作怎样表现当代意识·····	184
(三)文学之根与民族传统文化土壤·····	188
(四)当代小说,以当代生活为土壤·····	192
(五)当代文学趋向转换期的重大标志·····	194
三 生活、学识:创作参照系·····	198
(一)生活是文学最大参照系·····	198
(二)小说家与知识·····	199
(三)创作需要时代气息与新知·····	202
四 理想的内涵与表现·····	
(一)社会主义文艺审美理想的规定性·····	205
(二)社会主义文艺审美理想的多层面性·····	209
(三)追求与发展社会主义文艺的审美理想·····	212

第四编 体裁与形态(上)

导论:形态的变异性与稳定性·····	219
一 长篇小说的趋向·····	231
(一)新的发展趋势·····	231
(二)史诗的美感要素·····	232
(三)新的美学追求·····	237
二 中篇小说的崛起·····	243
(一)崛起与时代思潮·····	243
(二)创作的三股潮流·····	244
(三)中篇的审美属性·····	247
(四)叙述方式的变革·····	251
三 短篇小说的走向·····	254
(一)西方短篇小说观念·····	254
(二)起源与发展·····	257
(三)性质与作用·····	265
(四)观念从开放走向放大·····	267
四 微型小说的特征·····	275