

余树森 著

散文创作艺术

北京大学出版社

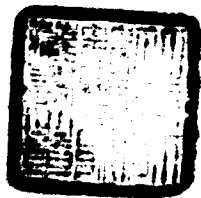
散文创作艺术

余树森 著

首都师范大学图书馆

21083832

北京大学出版社

1083832

散文创作艺术

余树森 著

责任编辑：梁惠陵

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

89920 部队印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092 毫米 32 开本 8.5 印张 177 千字

1986 年 8 月第一版 1986 年 8 月第一次印刷

印数：00001—31,000 册

统一书号：10209·133 定价：1.40 元

内 容 提 要

本书着重探讨与总结散文艺术的经验与规律，力求写出散文创作的丰富性、多样性、灵活性、自由性。它涉及散文的概念与分类、散文的特质、散文家的修养、散文艺术的渗透现象、散文构思的要素、散文文体、散文语言以及散文艺术的借鉴与创新等等诸多方面的内容，是一部比较系统地论述散文创作艺术的书籍。可用作大专院校写作课教材、散文创作经验借鉴读物。

目 录

前言	1
----------	---

上编 美丽的散文世界

第一章 散文的概念与分类	7
--------------------	---

- 一、散文——一个“游离”的文体，“多层次”
的概念
- 二、我国古代散文的概念与分类
- 三、我国现代散文的概念与分类
- 四、我国当前散文的概念与分类

第二章 散文的特质	25
-----------------	----

- 一、散文——“情种”的艺术
- 二、散文——“尖锐”的艺术
- 三、散文——“自由”的艺术

第三章 散文家的修养	42
------------------	----

- 一、他有一美好的性格

二、他有一“伶俐的耳目”、 “沉着的心思”	50
三、他有一博杂的“库存”	54
四、他有“自己的一方园地”	55

第四章 散文艺术的渗透现象

一、散文的诗意与诗的散文美	64
二、小说家的散文与小说的“散文化”	68
三、“绘画使散文更臻优美”	70
四、园林布局与散文结构	74

中编 散文的创作活动

第五章 捉住灵感，写散

文就容易了	77
一、睡着的情绪唤醒了	78
二、保持思想的活跃与清新	83
三、“放灵手”将灵感“捉住”	91

第六章 给情绪寻找最佳流动形式

一、选好角度，不落窠臼	97
二、道路熟了，就能找到捷径	102
三、象一条小河那样自然、曲折	105

第七章 散文构思的三要素.....	111
一、确立主干.....	111
二、牵住线索.....	118
三、构成全局.....	124

第八章 写情要借助好材料.....	132
一、亲感至诚，点铁成金.....	133
二、暗示深刻，小中藏大.....	137
三、包孕丰富，持一当十.....	141
四、切实具体，如臻妙境.....	147

下编 散文的笔墨艺术

第九章 散文的描写艺术.....	153
一、印象的抒写.....	153
二、夹叙夹议.....	159
三、暗示的描写.....	163
四、美丽的白描.....	169

第十章 怎样洗炼散文语言.....	173
一、精炼与畅达相辅相成.....	174
二、“华正与朴相表里”.....	184

三、既有自然的“谈话风”，又有耐读的 “青果味”	192
-----------------------------------	-----

第十一章 散文要求文体美

196

一、文体美之于散文	197
二、文体美之主要表现	198
三、文体美之构成	204
四、优秀文体举隅	208

第十二章 散文艺术的借鉴与创新

244

一、借鉴的重要意义	245
二、借鉴的主要途径	250
三、借鉴为着创新	261

附录：参考书目

263

前 言

在风光旖旎的文学林苑里，如果我们将长篇巨制的小说、戏剧比作巍峨的殿堂楼阁；那么，短小精悍的散文便是这林苑中的假山亭池。若没有“殿堂楼阁”般的巨制，则不足以显示我们文学之宏伟壮观；而缺少“假山亭池”似的小品，也不能体现出我们文学之丰富多采。

毫无疑问，散文在对宇宙人生的表现上，有着自身的局限。它无力驾驭复杂重大的社会主题，不擅长表现人物性格和命运，从而对人生作出比较深广的艺术概括。因此，有人认为“要大规模的‘暴露’，或者有作有为的‘表现’，总得写小说或者剧本。”^①然而，事物的局限，恰恰正是事物的特征。作者凭自己之灵感和智慧，将自己之亲感至诚，奇思妙想，托任何之题材，取随意之形式，自由灵活地抒写，而且写得那么率真，那么亲切，那么优美，那么有味，这却是唯独散文才具有的妙处。

有人曾将散文看作文学宝塔的“根基”，绘画艺术的“木炭习作”，这固然有一定道理；因为多写写散文，确实能够有助于人们坚实的文字功力的磨炼。但是，散文绝不仅仅是“根基”，是“木炭习作”，它同样也还是文学“宝塔”的“塔

^①许钦文：《关于小品文》，《小品文和漫画》。

尖”，“绘画”艺术中的“精品”。我们常常看到这种现象：一般的小说家不一定都能写出很好的散文，但是优秀的小说家，却能够写出好散文；一般的散文家也不一定都擅长小说创作，但是杰出的散文家倘若去动手写小说，其写出的作品决不至太蹩脚，而且会别具风致的。同时，有不少作家，年青时是从写散文入手，步上文坛，成为小说名家；而到了晚年，他们又将其对于人生的静观、回忆、深思、体味，付诸自由灵活的散文文字，使人读之梦思神往，益智陶情。

散文，看起来朴朴实实，明明白白，既不神秘，也不深奥，易写易读。可是，要真能写好固属不易，即真正读懂，也是困难的。这是因为，散文的写法，“是将作者的思索体验的世界，只暗示于细心的注意深微的读者们。装着随便的涂鸦模样，其实却是用了雕心刻骨的苦心的文章。”^①要将自己对人世的深刻体验，熔铸在轻松自然的形式里，若没有一“伶俐的耳目”和“深著的思想”，以及一副灵巧娴熟的笔墨，那是难以奏效的；同样，我们读者若没有作者那样的修养和智慧，又如何能通过“平淡的谈话”，领会其中“深刻的意味”呢？

真正地写好散文和读懂散文，自是不易的；而要作好散文创作艺术谈，则更加困难。因为散文的写法，实在是太灵活，太自由。选材、构思、结构、行文，主要受作者主观意兴的控制，所谓“以意役法”，而非“以法役意”；既然如此，世间事物纷纭万状，作者的个性千差万别，个人之情绪、意兴，又往往是变化瞬息，那么，其构思行文，又如何不仪态

①〔日〕厨川白村：《出了象牙之塔·Essay与新闻杂志》。

错综层出不穷呢？因此说，写文章本无一定“法度”，只是“尽性”、“尽势”，“以笔至为法”；假若“以法役意”，“循规蹈矩”，便没有好文章。但是，倘若认为写文章可以“全凭兴会或灵感”，“自然天成”，那也是片面的。叶圣陶说得对：“假若自问不是特殊的天才，还是在这里那里顾到一点，审慎一点，这样做的时候，总不至于耗费了笔墨，徒然使自己不满意”。即使是“所谓特殊的天才，他固然舍弃法度，而同时也创造法度。要是创造不来什么，一方面却又不屑一顾，哪有不成一团糟的？”^①事实上，尽管散文的写法是那样的灵活自由，看起来似乎是信笔而书，随意“涂鸦”模样，而骨子里却隐藏着“匠心”经营、刻画的工夫。只是工夫成熟之后，在作者写来，感觉自然轻松，顺势而成；在读者看来，则仿佛是随随便便，自然天成的一般。那些个反对“讲究规律”，总结经验，谈论技巧的“天成”论者，也在自觉或不自觉的受着别人的或自己创造的“规律”“经验”和“技巧”的支配。

因此，我们说“文无定法”，是要作者写文章能“以意设法”，勇于创新，而不拘守前人成法。我们反对把灵活多变、丰富多采的散文创作，凝固成几条僵硬的“写作教程”，让人们按谱填词式的去作文；但并不否定古今中外散文艺术传统、经验与规律的探讨与总结，以作为我们的借鉴和启示。本书的撰写，就是在这种思想的指导之下进行的。在对问题的思考、探索和总结的过程中，我时刻注意的是，如何不有违于散文创作艺术的丰富性，多样性，灵活性，自由性，从尽量宽广的视角，来考察其艺术的经验和规律，以便使我们

^① 《法度》，《叶圣陶散文》甲集。

的论述，能够给散文家的艺术创作以多种启示，而不致成为桎梏性灵、束缚手脚的写作“法典”。

在我们的文学空间里，诗歌与散文，虽然同属两颗最早升起的明星，同似两条源远流长的长河；但是，由于在漫长的封建社会中，作为文学的散文，一直同非文学的文章，共同含混于“文”这个驳杂、含混的概念里，象云母含藏于矿石里一样，因此，自魏晋以降，迨至清末，探讨诗歌创作艺术的专著，如诗品、诗话之类，不下百余部，而研究散文创作艺术的专著，则可谓凤毛麟角（严格说来，从创作艺术角度，比较系统，全面地研究、探讨散文创作的书籍竟无一部）。在古代文论里，对于“散文”的论述，大多是超不出古今之争，骈散之议，载道之说，文体之辨，章法句法之论，等等。对于丰富多采的散文创作的艺术规律及经验，则缺乏认真的研究与总结。

自“五四”以后，新的现代散文观念逐步确立了，散文已经从“文”的复杂、混乱的概念之中解放出来，成为同诗歌、小说、戏剧并立的、文学领域里的一个“独立部门”。随着现代文学散文的发展和繁荣，对于散文创作艺术的研究、探讨和评论，越来越受到注视。其成果，不仅载之于散文集的“序”“跋”，以及一些单篇论文里，而且还保存在一些相继问世的专著里，其中比较有影响的如：夏丏尊、刘薰宇的《文章作法》，李素伯的《小品文研究》，胡梦华、吴淑贞的《表现的鉴赏》（其中一部分论到散文），石苇编的《小品文讲话》，贺玉波的《小品文作法》，钱谦吾的《语体写景文作法》，陈光真的《小品文作法》，郭莽西编著的《一篇文章的构成》，夏丏

尊、叶圣陶合著的《文心》等等。这些著作，在散文创作艺术的研究上，是起了“开风气先”的作用的，对于我们的散文创作和散文理论研究，是有其参考、借鉴价值的。

当然，上述成果，仅仅是个良好的开端。比之我国散文艺术的辉煌成就和丰富经验来，无论从广度和深度上看，都相去甚远。更遗憾的是，由于种种历史的原因，我们未能沿着那个“开端”，将这项工作向前推进。时至今日，我们还难以寻到一部比较系统地论述散文创作艺术的专书。如何为建设我们的散文艺术理论，尽自己微薄之力，这乃是我久贮在胸的夙愿。自一九八二年至一九八五年，我在北京大学中文系先后开设过《散文创作艺术》和《现代散文艺术研究》两门选修课。在教学过程中，这两门课的内容，不断地、自然地发生着相互的渗透和补充。正是在此基础之上，我写出了《散文创作艺术》这本专著。全书共分上、中、下三编、十二章。上编：“美丽的散文世界”，旨在论述散文的一般观念，包括其概念、分类、特质、作者修养，以及其它艺术对散文的渗透等问题；中编：“散文的创作活动”，旨在探讨散文创作时作者思维活动的规律及特点，涉及到灵感、构思、选材等问题；下编：“散文的笔墨艺术”，旨在总结散文艺术表现上的经验，主要论到了描写、语言、文体，以及借鉴与创新诸问题。书后附有本书撰写时所参考之书目。

散文创作艺术，确是一门涉及知识范围极其广泛的学问。在教学、研究，乃至撰写此书的过程当中，我深切感觉到：每一开卷，每一思索，甚至对那些熟知的散文作品及评论的每一次重读，都会产生新的思想和领悟，逼着我不得不

再去补充和修改。如果没有出版社的不可更移的截稿日期，我仍在写写，改改，真不知道这本书要等到何时方能问世。既然散文艺术所涉及的知识范围如此无边无际，而且散文本身又在不断发展；那么，这本探讨散文创作艺术的书，今日读来固不无缺陷；日后再读，更难免浅薄。因此，我决不敢期望它的生命能够永久，但愿它在更精粹的散文创作艺术论问世之前，能够给予广大散文爱好者们一点启示，我便也自喜自慰了。

最后，谨向读者说明的是：本书同为北京大学中文系和北京人文函授大学中文系专题课教材。

作者 1986年4月29日

第一章 散文的概念与分类

一、散文——一个“游离”的文体，“多层次”的概念

在其它文学体裁上，比如：诗歌、小说、戏剧等，似乎都没有必要花费更多的笔墨，去对其概念的涵义与分类，进行诠释与论述。而唯独散文，人们对其概念与分类的理解，一直或广、或狭，众说不一。造成这种情况的主要因素：一是散文本身的“游离性”；二是散文概念的“多层次性。”

散文是一种“游离”于文学与非文学之间的文体。不用说在我国古代，文学散文与非文学散文是混杂在一起的，统称之为“文章”；即使在现代散文成为“新文学的一个独立部门”以后，散文依然存在着这种“游离性”：它既属于文学，但又非“纯艺术”。这就是说，一方面它具有文学的一些美质：如形象化，抒情性，描写手法，文字美等；一方面，它在选材与写法上，又可以“自由些”，“随便些”，象家常“闲话”一样。^①于是，有的散文，文学色彩较浓、较强；有的散文，文学色彩则较淡、较弱。在这浓、淡，强、弱之间，人们各自根据自己的认识与判断，来划分散文概念的内涵与外延，

^①参看朱自清：《论现代中国的小品散文》，许钦文：《关于小品文》。

自然便出现了对散文概念与分类的不同理解。或严、或松，或狭、或广。

散文又是一个“多层次”的概念。不同时期，不同国家，乃至不同的个人，对散文的不同理解和论述，便形成了散文概念的“多层次”性；从而，又导致了散文分类的复杂性。

从历史角度看，我国从古至今，随着散文的发展，散文的概念与分类，也一直在不断变化，总的趋势是：散文概念的广义与狭义，以及分类的繁杂与单纯，总是波浪式地交替出现的。当其概念过“广”，分类过“繁”的时候，人们便要求相对的“狭”与“精”；而当其概念过“狭”，分类过“精”的时候，人们则又要求相对的“广”与“杂”。

从地理角度来看，不同地区和国家，对散文的理解也是不同的。比如：在西方国家，其散文是与韵文相对而言，包括小说、话剧、散文诗、论文等等，这种“散文”，即“Prose”；另外，还有一种称之为“Essay”的散文，“五四”时我们曾将它翻译作“小品文”或“随笔”。有人称它是“散文中的散文”。对于它的特质，日本的厨川白村在《出了象牙之塔·Essay》中曾作过很精采的描述：

如果是冬天，便坐在暖炉旁边的安乐椅子上，倘在夏天，则披浴衣，啜苦茗，随随便便，和好友任心闲话，将这些话照样地移在纸上的东西，就是Essay。兴之所至，也说说不至于头痛为度的道理罢。也有冷嘲，也有警句罢。既有humor（滑稽），也有pathos（感愤）。所谈的题目，天下国家的大事不待言，还有市井的琐事，书籍的批评，相识者的消息，以及自己的过去的追怀，想到什么就纵谈什么，而托于即兴之笔者，是这一类的文章。

这一文体，对于我国现代散文的影响，是直接的，深刻而巨大的。

在我国，散文概念之义涵则不同于西方。我国古代散文，虽然也有同韵文(还有骈文)相对的意思，但是，由于小说、戏剧之不发达，且遭受正统文学观念的排斥，故尔其范围就不包括小说和戏剧，只包括一些散行体的文章。“五四”以后，文学散文从广义的“散行体文章”中独立出来，并且受西方Essay的影响，普遍地使用着“小品文”这一概念。然而，正如朱光潜所说：

“小品文”向来没有定义，有人说它相当于西方的 essay。这个字的原义是“尝试”，或许较恰当的译名是“试笔”。凡是一时兴到，偶书所见的文字都可以叫做“试笔”。这一类文字在西方有时是发挥思想，有时是抒写情趣，也有时是叙述故事。中文中的“小品文”似乎义涵较广，凡是篇幅较短，性质不甚严重，起于一时兴会的文字似乎都属于小品文，所以书信游记书序语录以至于杂感都包含在内。^①

实际情况的确如此，虽然西方的“Essay”与我国的小品散文，都属于“狭义”的散文，也可称之为“散文中的散文”；但是，两个概念之间，无论在性质或范围上，都存在着明显的差异。

总之，散文，有的是同韵文相对而言，有的是同骈文相对而言，有的是指广义的散文，有的是指狭义的散文，其概念是“多层次”性的。认识到这一特点，我们便不难理解在散文的概念、定义、分类上，为什么长期以来，意见分歧，缠夹不清的原由了。

^①《论小品文》，《我与文学及其他》。