

小说写作研究

李保均 著

湖北人民出版社

中国写作研究九丛书

中国写作研究丛书

小说写作研究

李保均著

湖北人民出版社

中国写作研究丛书

小说写作研究

李保均著

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行

潜江县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 9.75印张 4插图 200,000字

1984年6月第1版 1984年6月第1次印刷

印数：1—18,200

统一书号：10106·897 定价：1.10元

《中国写作研究丛书》总序

臧克家

写作二字，经常挂在人们的口头上，听起来，很简单；追究一下它的意义而且实践起来，便会觉得很简单了。

一提写作，就会想到文艺方面去，这是很自然的。其实呢，它的范围广阔得多——除文艺写作外，还有许多为实用所必需的写作。当前，我国四化建设中，就需要各个门类的写作，例如：经济管理类文体写作、理工农医类文体写作、司法公文类文体写作等等。还有领导同志拟个报告，出席座谈会写篇发言稿，工作告一段落作个总结，科学家写篇论文，新闻工作者写篇报道，甚至友朋间信息往还，哪一点能离写作？

写作，用途宽广，人人离不开它。可见，积极开展写作学科的研究，其意义确实重大，它是一门值得提倡并必须予以振兴的学科，不能等闲视之。

当然，写作中有许多问题需要研究，譬如我们写完一篇

文章，重读一遍时，往往觉得辞不达意，笔下写出来的和心里想说出来的不完全一致。古人有句名言，曰：“辞达”。“辞达”，看来容易做到难！这需对所要表达的内容十分熟悉，而高强的表现能力也是必不可少的。文艺创作不用说了，就是说理性的文章，除了理论性之外，还要有艺术性，才能动人，使人乐于接受。不能写得“语言无味，象个瘪三”；也不要摆出一副架势，令人望而生畏，甚至生厌。为使文章生动活泼，富于魅力，“笑谈真理又何妨”？

譬如，同样对群众作报告，有的人的讲稿，群众听了，掌声雷动；有的人讲完后，全场哑然。这一轰动，一哑然，不纯乎是口才问题，也是个写作问题。

实用文字，好似按程式办事就成了，没有什么高下之分，写作技巧在这个方面毫无用武之地了。事实并非如此，而且有例可证。写家书，应该算是地地道道的实用文字了，但它在郑板桥手下就别开生面，写得风趣横生，文采奕奕，使人感到生动亲切，象读一篇又一篇小小的优美抒情散文，从中得到美感享受。

由此也就可见，我们无论从事什么样的写作，文艺性质的，实用性质的，都必须讲求表现艺术，使写出来的文章不但“辞达”，而且富于鲜明的个性和斑斓的文采。这样，才能动人，才能产生良好的社会效果。

由中国写作学会负责编辑的一套《中国写作研究丛书》，

预计到一九八五年可以出版二十部左右。这套丛书，大都出于专家之手，它在文章原理、理论写作、文学写作、新闻写作和应用写作等几个方面，作了系统的研究与探讨，这对于我国精神文明的建设，是会起到促进作用的；对于提高群众的写作能力，也会有所帮助。我想，这套丛书定会受到从事写作科研和教学的同志以及广大读者的欢迎。总之，这套丛书的出版，对于振兴写作学科，使之更好地为国家四化建设服务，将会起到积极的作用。我为此感到十分高兴，因而乐于为它写了千字小文，抒发一点短见，以此为序。

一九八四年三月三十日于北京

序 言

艾 芜

以前我常常听见有这样的议论，写作要实践，用不着看什么创作技术的书籍。我认为这个看法是错误的。因为这个看法含有无师自通的意思，轻视向人学习。我们知道，凡是一个作家，在搞创作之前，都读了许多文学作品，而且仔细钻研，把作品的人物、性格、语言、故事情节、主题结构、背景布置、风物描写，都了然于胸。并且不只研究一篇两篇，而是对大量的作品进行辛勤的探讨。在这必不可少的学习过程中，还要看别人对这些作品的评论。从他们那里，更会取得较大的益处。我研究过契诃夫的《牵狗的太太》，便参考过弗·纳博科夫的《论契诃夫》、阿·特瓦尔多夫斯基的《论布宁》，因为其中都谈到了《牵狗的太太》。我又看了高尔基给契诃夫的一封信，那是专门谈论《牵狗的太太》的，都使我得到很大的教益。尤其高尔基在信中高兴地指出，《牵狗的太太》是在“杀害现实主义”，就是说，超过了批判的现实主义，有了新的发展。这使我对契诃夫的作品，有了更深的了解。

向作品学习，研究别人学习作品的成果，都是很必要的。我曾见过商务印书馆在解放前出过一本谈小说写作技术的书（书名是《短篇小说作法研究》，威廉著，张志澄编译。为商务印书馆出的“大学丛书”之一种），是从美国哥伦比亚大学的教本译来的，还说明这本书的重要性，是文学系三年级才能学习

的。

我国有美术学院教学生如何绘画，如何雕塑；有音乐学院教学生如何唱歌，如何作曲；又有戏剧学院、电影学院教学生如何编剧，如何表演，唯独没有文学学院教学生如何写诗，如何写小说。这可以看出对文学创作方面的技术学习，是不够重视的。因而关于文学写作技术的著作，也就出版得少了。这一情形，必须改变过来。要把写作技术的学习，当作重要的课程，至少也要与作品、文学理论、文学史的学习同样予以重视。

近年来一批年轻的初学写作者，大都是二十岁左右的年龄，他们都在写给我的信上，提出如何学习写作技术的问题，希望得到解答，并看到解答问题的书籍。现在李保均同志写出一本《小说写作研究》，我表示热烈的欢迎。李保均同志在四川大学中文系教写作课有二十多年，积累了丰富的写作知识。他本人在课余还写作并发表过一些中短篇小说，不是只做研究工作的。因此，这本著作，既很系统，又有独到之处，洞澈小说的写作技术，不是泛泛之谈，我愿意加以推荐，作了这篇序言。

一九八三年八月六日于成都

目 录

序 言	艾 芜
一 小说的艺术构思	1
(一) 小说的基本特征和主要类型	1
(二) 小说形象思维的审美特性	15
二 小说的结构技巧	52
(一) 结构与构思	52
(二) 结构的分析	55
(三) 结构的方式	59
(四) 结构的技巧	67
三 小说的艺术情节	137
(一) 情节的性格化	137
(二) 性格的反作用	140
(三) 情节的丰富性	143
(四) 情节的多样性	146
(五) 情节的独创性	149
(六) 情节的思想性	156
(七) 情节的逻辑性	160
(八) 情节的含蓄美	163
(九) 情节的提炼	168
四 小说主题的提炼	174
(一) 主题的发现	175
(二) 思想性和艺术表现的同一性	177

(三) 向深处开掘·····	179
(四) 主题的集中和突出·····	182
五 人物形象的塑造和典型环境的描写·····	185
(一) 个性——形象的生命·····	185
(二) 个性的丰富性、复杂性和单纯性·····	189
(三) 新人形象——小说的重要主角·····	194
(四) 典型环境的描写·····	204
六 小说的细节·····	214
(一) 细节的艺术价值·····	214
(二) 细节的思想价值·····	216
(三) 刻画人物性格·····	218
(四) 工笔细写感情·····	223
(五) 描绘情态心理·····	224
(六) 点化人物关系·····	227
(七) 介绍人物特点·····	228
(八) 表现环境特征·····	228
(九) 串联故事情节·····	231
(十) 严密小说结构·····	232
(十一) 交插配合联用·····	233
(十二) 讲究哲理含蓄·····	237
(十三) 专门性知识性·····	238
(十四) 准确性真实性·····	242
七 小说人物语言的个性化·····	246
(一) 语言个性化的基本特征·····	246
(二) 避免类型化, 突出个性色彩·····	253
(三) 与各种描写手段的配合·····	257

(四) 给人物以含蓄丰富的潜台词·····	270
(五) 立言先宜立心——一个前提·····	273
八 作者的文学修养·····	277
(一) 克服非学者化倾向·····	277
(二) 博学是提高文学修养的必经途径·····	278
(三) 认真学习语言·····	283
(四) 简洁——小说文笔成熟的重要标志·····	290
后 记·····	299

一 小说的艺术构思

(一) 小说的基本特征和主要类型

小说体裁的形式，在现代小说创作中，越来越复杂和多样化。除了我们通常所论及的长篇小说、中篇小说、短篇小说外，还有小小说(也被称作微型小说、袖珍小说)、心理(分析)小说、意识流小说、无情节小说、新闻小说、问题小说、历史小说、侦探小说、推理小说、武侠小说、文言小说、科幻小说、“现代派”系统小说等。这些小说的分类，有的主要以内容涵量和篇幅长短为标志(如长篇小说、短篇小说等)；有的则以表现形式的特征为标志(如意识流小说、心理小说、无情节小说、“现代派”的某些小说、推理小说等)；还有的是以小说内容的特点为标志(如新闻小说、问题小说、科幻小说等)。由于小说体裁形式在现代小说创作中的变化和多样化，小说的传统概念不断在扩展着它的外延。传统小说的一般特征是以叙事为主要方式，通过完整的故事情节的安排和具体的典型环境的描写，以刻画典型人物形象为中心，具体地、形象地、多方面地反映社会现实生活。应该说，小说的这一基本概念仍然适用于多数小说体裁。但是，有的小说形式，已经不承认这一传统概念。比如无情节小说，只表现人物的片断经历和零碎生活感受，它没有完整的故事情节；纯意识

流小说也是不注重情节的——在小说中，人物的思维和行动是捉摸不定的，或是没有贯穿的情节线索，事件之间可以没有任何联系，人物的性格也可以是不清晰、不稳定的（应该指明，王蒙的某些作品及谌容的《人到中年》等并不是意识流小说）；又如新闻小说，它强调的是新、快、短，着重表现的是与真实的新闻事件相类似、相生发的事件，而不注意写人，更谈不上去刻画典型性格；至于“现代派”小说流派，只写印象、梦幻、魔幻（如魔幻现实主义小说）、直觉和潜意识，更是与传统小说特征相径庭。

在我国，尽管小说的表现形式在不断丰富和发展，但一般都基本体现着小说的刻画典型人物、安排整体情节、描绘典型环境这一基本特征。事实上，小说的这一基本特性，是从古今著名现实主义和浪漫主义的优秀作家的小说创作中概括出来的。所以多数作家尊重小说这一基本特性，并在这个基础上，兼收并蓄，加以发展。这可以王蒙的小说创作为代表。王蒙的小说并非舶来品——他的绝大部分小说，并非纯意识流作品，这只要对比研究一下沃尔夫（美）、乔伊斯（英）、普鲁斯特（法）、福克纳（美）以及较多运用意识流技法的海明威（美）等人的作品即可了解。他只是把意识流作为一种表现手段来加以运用。他的主要作品，都是有情节、有人物、有典型环境的描写的（表现方法各异），而且，他从不忽视小说的“可读性”，还比较注意小说传统的情节性（情节并不等于故事）要求。值得强调的是：情节性，是中国小说创作的传统特点。在王蒙的作品中，我们可以看到他为了达到民族性与“现代”技巧的结合而作的努力。这方面，可以他的中篇小说《蝴蝶》和短篇小说《风筝飘带》等为代表。

这是我们的一个基本观点：尊重小说体裁的基本传统特征，并在这个基础上加以发展；遵循马克思主义的“反映论”的原则，使小说艺术质量不断得到提高，以更好地发挥它应有的社会职能。

从这一点出发，我们可以对小说体裁中常用、常见的主要类型作一说明；其余的类型，我们将在谈到小说的艺术特点时再行论及。

(1) 短篇小说

它往往截取现实生活中的一个断面，或描写某一事件，情节比较单纯，故事线索简单明白，结构也不复杂，虽以写人物为主，但人物关系比较简单集中，篇幅较短小。鲁迅在论及短篇小说时曾指出：“在巍峨灿烂的巨大的纪念碑底的文学之旁，短篇小说也依然有着存在的充足的权利。不但在巨细高低，相依为命，也辟如身入大伽蓝中，但见全体非常宏丽，眩人眼睛，令观者心神飞越，而细看一雕阑一画础，虽然细小，所得却更为分明，再以此推及全体，感受遂愈加真实，因此那些终于为人所推重了。”也唯其“细小”，“只顷刻间，而仍可借一斑略知全豹，以一目尽传精神，用数顷刻，遂知种种作风，种种作者，种种所写的人物和事状，所得也颇不少的。”^①这就是说，短篇小说不是宏篇巨构，而表现的是“一雕阑一画础”，形式虽然细小，但却“可借一斑略知全豹，以一目尽传精神”，由个别推及全体，令人对全体有更加切实的感受。如《祝福》，写的是一个普通农村中的一个普通劳动妇女的悲惨遭遇，篇幅较短小，情节较简单，人物

关系也不复杂，但却可以使人从作者对一个主要人物的单纯描写中，看出整个吃人的半封建半殖民地旧中国的腐朽和反动。而且由于它篇幅短，要求单纯细致地描写一两件事，主要刻画一个人，因而情节就较为集中，故事也较为单纯，使人更便于细观这“一雕阑一画础”，从而以小见大，起到它所特有的社会作用。由于短篇小说有这种特有的作用，因而为人们所重视。短篇小说篇幅短，便于迅速及时地反映现实生活。鲁迅的很多短篇小说，如《狂人日记》、《故乡》、《祝福》、《在酒楼上》等，都是及时反映当时的社会生活和现实斗争的。比如《狂人日记》发表于一九一八年五月，当时，在伟大的十月社会主义革命影响下，一场反帝反封建的革命运动已是“山雨欲来风满楼”，政治思想文化战线上的阶级斗争，日趋激烈。鲁迅以短篇小说为武器，迅速把这种革命形势反映出来，以一个不甘心被迫害的“狂人”的形象，愤怒揭露和控诉了半封建半殖民地社会制度的反动本质，深刻批判了“吃人”的封建礼教、封建道德，呐喊着、鼓舞着人们去建立“容不得吃人的活人活在世上”的“将来”，及时有力地配合和参加了“五四”前夕的革命斗争。我们现在的小说作者是比较注意发挥短篇小说的这个特点的。

(2) 长篇小说

在文学创作中，长篇小说有显要的地位。别林斯基说：“时代的史诗是长篇小说。长篇小说包括史诗底类别的和本质的一切征象。”^②他认为“长篇小说超过一切其他种类的文学，独赢得社会的垂青；社会把长篇小说看作是自己的一面镜子，

从它认识到自己，从而完成了自我认识的伟大过程。”^③这就从长篇小说的艺术功能的角度(对社会、对读者的作用)，阐明了长篇小说的价值。

长篇小说的写作方法和对长篇小说的评论、分析都比较复杂一些，一般来说，在创作实践上，应注意以下几点：

1. 从内容上看，长篇小说应当是一幅对生活内容概括得较广泛、较深厚、较复杂的历史画卷。它反映的不止是一个生活片断，而往往(不全如此)概括整整一个阶段的社会历史——即概括整整一个时代的物质生产和精神生产，阶级斗争和生产斗争的全过程，从而使人能深入全面地了解某一时代的精神面貌和它的主要特点。正如恩格斯在评价巴尔扎克的长篇小说时所说，巴尔扎克的小说，“给予了我们一部法国‘社会’的卓越的现实主义历史”，“在这个历史里，甚至在经济的细节上(例如法国大革命后不动产和私有财产的重新分配)，我们学到的东西也比当时所有专门的历史家、经济学家和统计学家的全部著作合拢起来所学到的还要多”^④。又如柳青的《创业史》(第一部)，从“一九二九年，就是陕西饥饿史上有名的民国十八年”写起，而重点反映了建国初期至农业合作化运动这一历史时期阶级斗争的概况，把当时激烈复杂的社会生活栩栩如生地深刻地描绘了出来。我们常说，那些优秀的长篇小说创作，往往是富有史诗般的效果，这除了指它在艺术表现上的突出成就之外，则是着重就它通过艺术表现所概括和反映的社会历史生活的深度和广度而言的。

2. 长篇小说所描写的人物比较多，人物关系比较复杂，人物性格的发展也比较完整。如《创业史》(第一部)除了主人公梁生宝外，还有梁三老汉、郭振山、姚世杰、素芳等一系

列人物，这些人物互相联系，互相作用；他们每个人都有一部自己的比较详细的历史，然而又不是“自成一家”，而是交织在刻画主人公梁生宝的主要线索之中。比如梁生宝，他的一举一动都牵掣到梁三老汉、郭振山、郭世福和姚世杰，所谓“牵一发而动全身”，甚至象素芳这个次要人物，作者也用了许多笔墨写她的历史，写她和生宝、和她丈夫、公公、和富农的关系，从而从复杂的社会生活的各个方面去刻画梁生宝。至于象《红楼梦》这样的作品所描写的复杂的人物和人物关系，则是我们所周知的。曹雪芹之所以能把一幅封建没落社会的衰落过程再现出来，与他所描写的众多的人物是有着直接关系的。在小说中，他再现了以贾、史、王、薛四大家族为代表的封建统治阶级穷奢极侈的腐朽生活和他们对劳动人民进行残酷的压榨、剥削的情景。其中写得突出的人物就有几十个之多，而他们之间，又呈现出极其复杂的关系；这些描写，是中篇和短篇小说的容量所办不到的。

3. 在结构上，长篇小说的故事情节比较曲折、复杂，往往围绕着一个主要情节，几条线索同时展开；或者几个故事情节平行地展开，而集中说明一个问题。后者，在中国古典长篇小说中比较常用，如《儒林外史》等。《儒林外史》写了很多儒生的故事，有不少故事，是彼此毫无联系的；这些有的互相联系，有的彼此不相关的故事线索的展开，却能从多种角度、多种侧面、多种社会生活的描绘表现出全书的一个共同主题。

在长篇小说的结构安排方面，主要的方法则是以一条主要线索为中心，其它几条线索同时展开。如《创业史》(第一部)，围绕梁生宝写了梁三老汉解放前后如何挣扎创业的线