

小说创作谈

洪 钧

知 识 出 版 社

I054/17

小说创作放谈

洪 钧

首都师范大学图书馆

20893859

知 识 出 版 社

893859

责任编辑 李紫林
常瀛生

小说创作放谈

洪 钧

知识出版社出版

(北京安定门外外馆东街甲1号)

新华书店北京发行所发行 七二一三工厂印刷

开本787×1092 1/32 印张: 9.75 字数: 220千字

1982年12月第1版 1982年12月第1次印刷

印数: 1—59,000

书号: 10214·1 定价: 0.74元

写在前面的话

茅公（盾）在世时，目睹了春满文坛的大好形势之后，曾感慨系之地说：“大河上下，长江南北，通都大邑，穷乡僻壤，有口皆碑。建国三十年来，曾未有此盛事。”（《小说选刊》发刊词）的确，这些年来，作家们思想解放，大胆创新，新作品有如雨后春笋，层出不穷；不仅如此，还涌现出一批又一批文学爱好者和小说创作的热心者。这些人，大都是精力充沛、上进心强的青年或即将成为青年的少年。他们为了自己的爱好，为了将来能在文学事业上有所建树，如饥似渴地学习着有关这方面的知识，不知疲倦地寻觅着有关这方面的材料，如果一旦遇到有关这方面的人，就要求尽量地谈一谈，哪怕是谈一谈文学或小说方面的A、B、C也不厌烦。既然如此，《小说创作放谈》就滥竽充数地谈一谈有关小说及其创作方面的A、B、C或是 $1+1=2$ 。

这本书之所以要题名为《小说创作放谈》，是因为既谈了小说的昨天，也谈了小说的今天；既谈了小说的构成，也谈了小说的构思与写作；既谈了作家的修养，也谈了作品的风格与流派；既涉及到中国的小说，也涉及到外国的小说，总之，古今中外，上下左右，无所拘束，放而谈之，故此，名为《小说创作放谈》。

又，因为这里所谈，皆属小说或小说创作方面的A、B、C或是 $1+1=2$ ，所以，也只能对青年文学爱好者或是小说创作的热心者们，起到一点登堂入室、抛砖引玉的作用。这就是写在前面的话。

作者 1981年10月于北京

目 录

写在前面的话

第一讲 “吸取你的前辈所作的一切，然后再往前走” …………… (1)

第一章 小说的含义 …………… (1)

古人论小说——小说的含义——小说与戏剧、电影、绘画、音乐乃至舞蹈艺术的相同之处与不同之处——话说“语不惊人死不休”——短处也是长处——小说的前途

第二章 源远流长的中国古典小说 …………… (8)

源远流长的中国古典小说——知古而能鉴今——美丽的神话传说、富有哲理的寓言故事、内容丰富的史传文学，为中国小说的产生作出了充分的准备——包括民间传说、神怪灵异的志怪小说、充满轶闻佚事的轶事小说和开始面对现实生活的唐宋传奇，是中国古典小说产生、发展、成熟的重要标志——中国古典小说大繁荣时期的宋元话本以及明、清和近代小说——回顾过去是为了将来

第三章 中国小说的传统表现手法 …………… (95)

宝贵的传统——不要小看口头语言——什么人说什么话——小猫吃小鱼有头有尾——严谨的布局——动中见人——扎进去也要跳出来

第二讲 不相信“小说作法”之类的话，但是，也不应忽视小说创作的规律 …………… (105)

第一章 小说的分类..... (106)

寸长尺短——小说的分类——量体裁衣看菜下饭

第二章 小说的构成..... (113)

题材,小说的应炊之米——不应有的禁区正在被突破——海阔凭鱼跃,天高任鸟飞——焦点,要对准你熟悉的日常生活——提炼,也是一种艺术——西施自有西施美,东施效颦总欠佳——是无动于衷,还是爱憎分明——主题,作品的灵魂——欲穷千里目,更上一层楼——现象与本质——于无声处闻惊雷——形象要大于思想——人物,组成作品艺术形象的主体——从《蓝登传》的寓言想到《阿Q正传》引起的风波——不要忘记个性——丰富的内心世界——在列夫·托尔斯泰的《最后的日记》里——著名作家刻划人物的几种方法——要写人,不写鬼和神——汤显祖为什么哭了——研究人吧,拿出你过人的精力——情节,人物性格发展的历史——构成情节的基础——出人意外,在人意中——关于结构——李渔的验经之谈——诗无定法,文无定局——常见的几种结构形式——凤头、豹尾与猪肚子——细节,难以寻觅的“零件”——西装,榕树与狄更斯给同行的信——细节描写种种——语言,艺术描写的基本工具——文学语言的修辞——语言的时代气息——不要滥用歇后语——各呈异彩的文学语言——牢记一个“懂”字——叙述与描写,文学作品最基本的艺术表现方法——叙述的含义及任务——从《内当家》的起笔看叙述——描写的含义及其在文学作品中的地位——直接描写与间接描写——形神兼备的肖像描写——行动描写,表示人物性格特征的重要手段——能够深化主题、使人物形象富有立体感的心理描写——环境描写与景物描写——冰冻三尺,非一日之寒

第三章 小说的构思..... (223)

袖手于前与疾书于后——想象，作品的催生婆——想象在创作中的功能——塞万提斯笔下的教长谈虚构——先有事件还是先有人物——人物性格与故事情节——先有主题还是后有主题——也要考虑形式——要不要有一个写作提纲

第四章 小说的写作与修改..... (233)

奋笔疾书一气呵成——写作与感情——文稿与写作提纲不符怎么办——慢就是快——洗耳恭听与又听又不听——收到编辑部的退稿之后

第三讲 作家的创作个性与修养..... (242)

第一章 作家究竟有没有自己的创作个性..... (242)

从人的个性说起——个性也要落实政策——作家的创作个性及其形成和发展——从朱自清、俞平伯分头写出的《桨声灯影里的秦淮河》看作家的创作个性

第二章 作家的创作个性，将要得到进一步

的解放..... (249)

在失去创作个性的日子里——文艺的春天与作家的创作个性——作家的创作个性，将要得到进一步的解放

第三章 不可忽视的修养..... (251)

要认识人表现人，就必须加强修养——鲁迅与萧红论衣着服饰——不可忽视的修养

第四章 从刘少奇同志谈作家的修养说起..... (257)

从刘少奇同志谈作家的修养说起——话说作家对世界的看法——“写小说的人是无所不知的”——对列夫·托尔斯泰影响最大的书及高尔基关于爱书的名言——江郎才尽与南戏之祖

第四讲 作品的艺术风格与流派…………… (271)

第一章 风格小谈…………… (271)

文学艺术的风格——风格与作家、艺术家的“我”——
刘勰谈艺术风格——萝卜、白菜各有所爱——艺术风格
与时代要求

第二章 风格与流派…………… (275)

风格与流派——以理性主义为指导思想的古典主义——
熔热烈的追求、奔放的语言、瑰丽的想象和夸张的手法
为一炉的浪漫主义——在反对衰颓的浪漫主义中应运而
生的现实主义——力求探索社会生活本质的现实主义的
蜕化——五花八门的现代派——象征主义与象征手
法——意识流向文学——幽默，为什么是黑色的——并
不新奇的魔幻现实主义——革命现实主义，广阔的道
路——创作，应有创新之作

后 记…………… (298)

〔附录〕 主要参考书目…………… (300)

第一讲 “吸取你的前辈所作的一切，然后再往前走”

要想写小说，就应当了解什么是小说，否则，将是盲人骑瞎马；要想发展、丰富小说创作的表现手法，就应该知道中国小说的历史以及传统的表现手法，从而，才能够继承前辈作家创造的丰富经验。否则，一切发展、提高和丰富都是空洞的，无所依据的。曾以《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》等作品享有盛名的列夫·托尔斯泰所说的“吸取你的前辈所作的一切，然后再往前走”，恐怕就是这个道理。

第一章 小说的含义

古人论小说——小说的含义——小说与戏剧、电影、绘画、音乐乃至舞蹈艺术的相同之处与不同之处——话说“语不惊人死不休”——短处也是长处——小说的前途

中国小说源远流长，有着悠久的历史。

但是，古人虽然对小说多有论述，然而，又莫衷一是，说法不一。这一点，从古代史书《艺文志》有关小说方面所录的内容便可看出，尽管涉猎广泛，十分丰富，但是，却很

庞杂。诚如鲁迅在《中国小说史略》里所说的，这些内容“或托古人，或记古事，托人者似子而浅薄，记史者近史而悠缪者也”（《鲁迅全集》第八卷第7页）。

中国的小说一词，最早见于《庄子·外物篇》。所谓“饰小说以干县令，其于大达亦远矣”，就是当时对小说的看法。不过，这里仅仅把一些只说小道理的文字称之为小说，这与后来和今天所说的小说的含义相差甚远。到了东汉，班固（公元32—92）在《汉书·艺文志》一章里的九流十家之末列出了小说家：“小说家者流，盖出于稗官。街谈巷语，道听途说者之所造也。孔子曰：‘虽小道，必有可观者焉，至远恐泥，是以君子弗为也。’然亦弗灭也。闾里小知者之所及，亦使缀而不忘。如或一言可采，此亦野茷狂夫之议也。”（《汉书选·艺文志序》第104—105页）从孔子所说的“小道”，到班固所说的“闾里小知者之所及”，我们可以看到，他们所说的小说的特点，就是一个“小”字，这与后来桓谭（前33—39）所说的“小说家合丛残小语”的意思相差不多。这种历史的偏见一直延续很久，虽然不能说小说不见经传，但是为封建统治阶级所重视的正史和书记中很少有记载或收录，甚至规模宏大、包罗甚广的《四库全书》也不收录有着高度发展的清代白话小说。当时，不仅封建统治阶级御用的历史学家不看重小说作品，连一些小说家自己写出作品来，也不愿署上自己的真名实姓。总之，由于封建统治阶级的影响，小说是不被重视的。但是这种现象的存在，也生动地说明了两个问题：其一、当时的小说家和小说家的作品，是为封建统治阶级所冷淡所轻视所看不起的；二、小说这一文学样式是来自民间的，有着极为雄厚的群众基础和生活依据，因而，也有着强盛的生命力。

历史在前进，小说在发展。今天，从事小说创作的作家，人才辈出，小说作品也有如雨后之春笋，生机勃勃，欣欣向荣。同时，又由于作家的刻苦实践和孜孜不倦的探索，人们对小说的创作和发展，也有了更科学的总结和概括。那么，在今天看来，小说的含义究竟是什么呢？简言之，小说是一种运用文学语言的、叙事性的文学样式，是以人物形象的刻划为中心，通过一定的故事情节和具体的环境描写，形象而不是抽象地、生动而不是枯燥地、深刻而不是肤浅地、既广阔而又多方面地反映生活的一种文学样式。这就是通常我们所理解的小说的含义。

应当指出，小说与戏剧、电影、绘画、音乐乃至舞蹈艺术一样，主要是通过自己独特的艺术手段，去表现生活，表现生活的美，并给人以美的教育和美的感染。从哲学的角度来看，它们同属于上层建筑的范畴。这是小说与戏剧、电影、绘画、音乐、舞蹈的某些相同之处。但也有不同的地方。例如：戏剧、电影，是出现在舞台或银幕上的视觉艺术，是一种包括文学，美术，音乐……的综合性艺术；绘画是造型艺术，所使用的材料是色彩，也可以说是色彩的艺术；音乐是靠耳朵听的，是“时间艺术”，也是听觉艺术，主要是靠歌唱家、演奏家所演唱和演奏的美妙、动听的歌曲和乐曲，去表达人们的思想感情、反映社会生活，给听众以强烈的感染和美的享受，其主要因素是变化无穷的旋律和鲜明的节奏；舞蹈是一种通过有节奏的、美化了的人体动作和姿态来表现生活和思想感情的艺术，其主要表现手段是经过艺术家的提炼和美化所产生的有节奏、有规律的人体动作。与上述各种艺术形式不同的是，小说主要靠文学语言塑造人物，表达作家对作品中的人物、事件、环境的态度和评价。这里所说的

文学语言，是以人民群众的口头语言为基础，经过作家加工、提炼形成的，它更加准确、鲜明、生动，更加富有形象性与艺术感染力，能够使读者通过作家笔下的文学语言，有一种如见其人、如闻其声、如临其境的感觉，并给读者以思想感情上的强烈感染。从修辞学上讲，文学语言所采取的是积极的修辞方法而不是消极的修辞方法。我们有些习作者在使用语言时，常常忽略了这个问题，写出来的作品看来文字通顺、流畅，无懈可击，但是不形象，不优美，不生动，不感人，读起来干巴呆板，索然寡味，因此，影响、减弱了感染力。古代诗人写诗时对语言的要求十分严格，曾有“语不惊人死不休”的佳话流传下来，那么写小说呢？写小说也应当做到“语不惊人死不休”。

我国是个诗国。生动凝炼脍炙人口的诗句，常常为人们牢记心怀，时时吟诵。“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰，耶娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥……”这是唐朝诗人杜甫在他的传世之作《兵车行》（《唐诗别裁集》第92页）中，对妻儿老小送别出征战士情景的生动描写。车轮的滚动，班马的嘶鸣，烘托了弓箭在腰的战士出征时的悲壮场面。妻儿老小虽然依依不舍，然而，出征的战士毕竟在滚动的兵车、嘶鸣的战马所掀起的尘埃中，远去了，消失了。从而产生一种凄然惜别令人怜悯的气氛。“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂，借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”，这是唐代诗人杜牧的《清明》里的名句。这里，诗人用精炼的语言，鲜明的节奏以及令人神驰遐想的意境，刻划了行人的精神状态，牧童的天真烂漫，春天的动人景象。“床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡”，（见《唐诗别裁集》第253页《静夜思》），更是李白为人们称道而又琅

琅上口的绝句，活画了游子思乡的真实感。这些诗作，为小说的语言，提供了丰富的营养。

我国又是散文佳作俯拾即是。国家。“山不在高，有仙则名。水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴、阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐、西蜀子云亭，孔子云：‘何陋之有？’”（见《古文观止》卷七第315页），在这里，唐代作家刘禹锡用不到一百字的篇幅写出了著名的散文《陋室铭》。这篇散文，生动、鲜明、形象而又富于哲理地道出了陋室之可铭，在德之馨，不在室之陋，抒发了作者的胸怀和乐趣。范仲淹的“衔远山、吞长江，浩浩汤汤、横无际涯。朝晖夕阴，气象万千。……”（《岳阳楼记》，见《古文观止》卷九第419页）更是对波光粼粼浩渺壮丽的洞庭湖惟妙惟肖的写照。这些作品，也是被小说作家视为楷模、爱不释手的名篇佳作。

我国的小说，同诗歌、散文一样，在文学语言的运用上，创造了许许多多宝贵经验，作出了难以估计、令人瞩目的贡献。古典小说《三国演义》、《水浒》、《西游记》、《聊斋志异》、《儒林外史》、《红楼梦》；现代和当代作家鲁迅的《阿Q正传》、《祝福》、《伤逝》，郭沫若的《我的童年》、《洪波曲》，茅盾的《春蚕》、《子夜》、《蚀》，巴金的《家》、《春》、《秋》，老舍的《月牙儿》、《四世同堂》，叶圣陶的《倪焕之》以及丁玲的《莎菲女士的日记》、《太阳照在桑干河上》；周立波的《暴风骤雨》、《山乡巨变》，姚雪垠的《李自成》，梁斌的《红旗谱》，杨沫的《青春之歌》……等等，无一不是用生动、鲜明、准确、形象、富有感染力而又绚丽多彩的文学语言写

成的。因此，我们可以毫不犹豫地称创造这些作品的作家为语言大师。

有人说小说只能靠语言去表达作家所要表达的内容，而不能象电影、戏剧那样，诉诸视觉形象，这是小说的短处。其实短处也是长处。不错，小说的艺术是语言的艺术，但是，除此之外，小说还有着极为丰富、变化无穷的表现手法。诸如，作家可以运用文学语言，采取叙述方式，对作品中的人物、事件和环境作出精彩的说明和交待；可以运用文学语言，采取描写方式，对作品中的人物、事件和环境，作出“壁上画鹰鸢雀不敢近”般的、栩栩如生的刻划和描绘；还可以通过对人物的肖像、行动、心理的描写，使人物活灵活现，跃然纸上；当然，更可以通过对环境、景物的描写，刻划出人物的性格特征，展示出人物所赖以生存的社会的风貌……

总之，小说的表现手法是丰富多彩的，也是十分灵活的。尽管同其它文学艺术形式比较起来，小说的表现手法还有着这样或那样的局限，然而，也有着其它文学艺术形式所不具备的许多优点。我们知道，电影观众不可能看到中途，让电影停下来，待自己休息一下再继续看，但是，小说的读者就不受这个限制，读者愿意在哪里打住，就可以在哪里打住，只要夹上一枚书签，以后可以随时随地地接着看下去；戏剧常常受到人物、时间、空间的限制，而小说不仅没有这些限制，相反，却灵活得很，方便得很，大有“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的味道。曹雪芹在他的传世之作《红楼梦》里，塑造了三百多个有名有姓、有血有肉并有着鲜明性格特征的人物；在列夫·托尔斯泰的史诗般的长篇巨著《战争与和平》里，人们会看到上流社会的生活，惊心动魄的战

爭場面……戏剧舞台要表现这些内容，将是捉襟见肘，无能为力。

还应当着重指出的是，小说可以通过作家生花的妙笔，利用心理描写这一表现手法，生动、细腻而又入木三分地揭示人物复杂的精神面貌和丰富的内心活动。同时，为了更好地表现人物的内心世界，作家在表现手法上一直是做着多方面的艰苦卓绝的探索。早在一百年前，有的作家就尝试着“意识流”的表现手法。我国当代作家王蒙，也不为传统的表现手法所束缚，他以敢于探索、敢于创新的精神，首先卓有成效地把中国的传统表现手法同“意识流”手法结合起来，应用到自己的创作上，并取得了令人振奋的成就，也赢得了读者的欢迎和肯定。

致力于人物内心世界的表现，对小说的创作有着十分重要的意义，尤其在科学技术日新月异的今天和明天，更是如此。试想，随着科学技术的蓬勃发展，随着人民生活水平的日益提高，电影、电视、录像也将日益普及。在这种情况下，人们通过视觉形象获得艺术上的享受是很容易很方便的，只要打开电视、演电影或是放录像就可以解决了。然而，无论是电视也好，电影、录像也好，屏幕上所出现的艺术形象，总是不能替代小说中的艺术形象，它们不能象小说那样有力地表现人物的千变万化、纷纭复杂的内心活动。这就是说，在表现人物的内心世界上，电影、电视、录像在小说面前，都是相形见绌的。因此，我们可以大胆地设想，在未来的岁月里，小说在表现人物的心理活动上，有着十分广阔的前途和非常重要的意义。

小说的表现手法是丰富多彩的，但这些丰富多彩的表现手法，都是为刻划人、为刻划作品当中的各种各样的人服务

的。高尔基说：“文学是人学”，所以，作为文学中的重要样式之一的小说，也必然离不开“人学”。

人们常常这样说：人，是最可贵的。

这是多么崇高、多么庄严，又是多么令人感到欣慰和幸福的评价！

人们所以要如此认真，如此严肃地去评价人，是因为人在世界上是唯一有思想、有建树、有理智、有感情的生灵。

应当郑重声明，这里所说的“人”，同贺敬之在《雷锋之歌》里，要“写上那万里长空”的“大写的‘人’字”所称谓的人，是一样的。

总之，“文学是人学”。作家要研究人，研究各种各样、形形色色的人。作家的作品，也要写人，要写各种各样、形形色色的人。如若这样，小说的前途，将会更加广阔，这是不容置疑的。

第二章 源远流长的中国古典小说

源远流长的中国古典小说——知古而能鉴今——美丽的神话传说、富有哲理的寓言故事、内容丰富的史传文学，为中国小说的产生作出了充分的准备——包括民间传说、神怪灵异的志怪小说、充满轶闻轶事的轶事小说和开始面对现实生活的唐宋传奇，是中国古典小说产生、发展、成熟的重要标志——中国古典小说大繁荣时期的宋元话本以及明、清和近代小说——回顾过去是为了将来

源远流长的中国古典小说，是中华民族古老灿烂文化的重要组成部分，是世界小说之林里的一株株根深叶茂、生机勃勃的参天大树。

总的说来，中国小说的历史，可以分为准备时期，产生、发展、成熟时期和繁荣时期。准备时期，基本上从先秦两汉开始；产生、发展、成熟时期，是从魏晋南北朝开始；而繁荣时期，则是从宋元开始。从时间上说，如果从中国古典小说的产生、发展、成熟时期的魏晋南北朝算起，中国的小说，已经有了一千五百多年的历史，如果从声誉显赫的宋元话本算起，也有六百多年的历史。据小说史家统计，中国小说史上所产生的长篇小说竟达三万多部，至于短篇小说更是数以万计。

有人说，中国古典小说，多有封建主义的糟粕，内容上无甚可取，如若借鉴，仅仅是艺术方面。这种看法，未免失于片面。到了史无前例的“文化大革命”时期，中国的古典小说更是蒙受了举世罕见、令人痛心的劫难。“四人帮”一伙打着“破四旧，立四新”的旗号，对包括中国古典小说在内的古代文化艺术竭尽践踏、蹂躏之能事，造成了难以弥补的损失，这是违背历史唯物主义和辩证唯物主义的，是对马克思主义的一种反动。“四人帮”践踏民族的遗产，是民族的罪人。我们认为，中国的古典小说尽管产生于封建社会，受到了封建统治阶级思想的统治和影响，然而，这里面又包含着劳动人民的才华和智慧。因此，从内容上讲，仍然不乏我中华民族的富有浪漫主义色彩的英雄主义精神和崇高、美好的理想；许多作品，反映了中华民族的勤劳、勇敢、助人为乐的优秀品德；有些作品，更是以犀利的笔触、鲜明的形象、生动的语言和曲折的故事情节，大胆地揭露了封建统治