

胡 德 培

《李 白 成》 艺术谈

《LI ZICHENG》YISHUTAN

四川人民出版社

扉页题字：茅 盾

责任编辑：木 斧

封面设计：李文金

《李自成》艺术谈

胡 德 培

四川人民出版社出版 (成都盐道街三号)

四川省新华书店发行 四川新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米1/32印张6.5插页4 字数142千

1981年1月第一版 1981年1月第一次印刷

印数：1—8,500册

书号：10118·398

定价：0.66元

序

呈现在读者面前的这本关于长篇历史小说《李自成》的专题研究著作，出自一位年轻的文艺编辑和理论研究工作者的手笔。这是一个虽然整天忙于编辑事务工作，却能够充分利用自己繁忙工作中每一点余裕的辛勤的理论研究者，给我们的文学创作事业所作出的一个切实的贡献。

“四人帮”被粉碎，人人欢呼雀跃。知识分子在社会主义建设中的地位和作用，重新得到党和人民的高度评价和重视。文艺界春天的气息日渐增浓。三年多以来，曾以这样那样的原因被迫离开文艺工作岗位的同志，纷纷归队。胡德培同志便是其中的一个。我认识胡德培同志是在一九六二年。那时，他大学刚毕业不久，被调到《文艺报》来工作。在当时的编辑部中，他有两个特点是很突出的，一个是年纪最小，一个是学习勤奋。自然，在十年浩劫中，他也象许多人一样，失去了本来可以使自己更早地茁壮生长起来的宝贵岁月。但是，我们看到，这个有志于文学事业的年轻人，在经过了生活和斗争的磨练之后，终于坚定了步伐，恢复了信念，并且认定了只有走勤奋学习、顽强工作、勇敢探索的道路，才可能对人民作出有益的贡献来。他这样作了，并

且作出了成绩。

近三年中，为了把十年荒废了的时间找补回来，他抓紧每天晚上的业余时间，并且几乎放弃了全部节假日的休息；为了把荒疏了的业务重新捡起来，他重新以浓厚的兴趣学习有关文艺知识，特别是集中围绕姚雪垠同志的长篇历史小说《李自成》进行了自己的辛勤探索，对于这部有特色的作品进行了一番“解剖麻雀式”的分析、研究。现在，摆在我们面前的这本小书——《〈李自成〉艺术谈》，就是他在这方面学习和探索的一个成果。

从这本书中，我们可以显然看到作者的一个明显的意图：这些年来，人们头脑中对于文学创作的一些基本性的认识和观点，被“四人帮”和极左思潮搅糊涂了，特别是对于文艺创作规律和创作本身的一些问题，长期以来也探讨得太少了，这是不利于社会主义文艺事业迅速而健康地发展的。因此，他对于《李自成》的研究，在作品的思想意义及有关史实方面没有花太多的笔墨，而是侧重从艺术创作本身的一些带普遍性或规律性的问题，诸如人物形象的塑造，故事情节的安排，艺术结构的布局，文学语言的运用，以及艺术表现的各种手法等问题入手，去论述《李自成》的成败得失。他认为：这种努力，是对“四人帮”和极左思潮在文艺方面散布的各种谬论的一种切实的回答和反击。而且，只有我们认真地吸取古今中外一切优秀的艺术创作的经验和使今天的革命文艺创作和文艺评论得到真正的繁荣和健康的发展，才是我们批判“四人帮”，肃清极左路线流毒的根本目的。

胡德培同志是在我们祖国建国十周年的欢庆声中加入文艺队伍的年轻战士。参加工作的时间不长，就遇上了动荡而艰辛的十年。粉碎“四人帮”以后，重新试笔，免不了还有一些稚嫩之

处，比如，对《李自成》的某些评价不一定那么准确，看法不一定完全妥当，某些应该谈到的问题也许还没有来得及阐述等等。但是，在今天的社会主义革命和建设的新长征中，他的写作实践，表明了他已经在自己所决心努力以赴的事业上迈出了可喜的一步，这是值得我们高兴的。

冯 牧

一九八〇年五月十三日

2098/29

给《〈李自成〉艺术谈》 作者的一封信

德培同志：

你来信说你将两三年来所写的评论《李自成》的文章编成一个集子《〈李自成〉艺术谈》，将要出版。我谨向你祝贺。

自从打倒“四人帮”以后，《李自成》第二卷和第一卷修订本陆续问世，写评论和研究文章的同志很多，有的论文已经发表和出版，有的文章写得不错，尚在等候发表与出版的机会。对于这许多同志在拙作《李自成》上投入不少辛苦，进行了分析研究，做出了不同成绩，我都不胜感激。你已经发表的论文，我只看过几篇，没机会全部拜读。就已经在报刊上读过的几篇来说，我认为你从分析《李自成》的艺术特点着眼，这一点深合我心。

从中年以后，我在长篇小说的艺术问题上开始了有意识的探索和追求，我自己将这个课题称做“长篇小说的美学问题”。写《李自成》是将这一课题作出试验，或者说付之实践。通过我的创作实践，继续我的探索。如何使读者在阅读《李自成》的过程中不断地得到美的享受，只是我所探索 and 追求的艺术效果的一部分，而决非它的全部。我的经过许多年有意识的探索和追求，如今仍在继续，还没有总结提高成一套系统的理论。同志们如肯对

拙作进行分析研究，帮助我总结出一些经验和道理，我自然十分感激。

我写历史小说，对自己提出来“深入历史，跳出历史”的原则。“深入”是根本，是基础，是前提。“深入”是为要“跳出”。“深入”是进行历史科学的研究任务，为“跳出”作准备，而“跳出”是为着完成小说艺术的创作任务。道理很简单，不“深入”就无所谓“跳出”。不“深入”就没有历史科学，不“跳出”就没有小说艺术。

有的同志忽略了小说创作的基本规律，将着眼点放在研究《李自成》的某些故事细节在正史、野史中的出处有何不同。虽然这样研究也花了劳力，但结果只能是隔靴搔痒。《李自成》是新型的历史小说，但不是历史演义小说。小说中的艺术细节服从于写人物，写人物的目的是塑造典型，而不局限于历史上的真人真事。例如，根据我对历史的研究，我断定了红娘子在历史上并无其人，又知道李信并非杞县人，亦非李精白的公子，更非河南举人，他的真实事迹见之于书上的都属于捕风捉影之谈。然而我为着塑造艺术典型，利用书上记载的不可信的传说，加以丰富，尽我的努力将李信、红娘子以及汤夫人、李侔、李俊、陈举人、知县、李老九等等有关人物或多写，或少写，都写得有血有肉，有声有色，活跃于读者眼前。我为的是完成我的艺术任务，别无其它目的。我是通过塑造典型形象写出我国封建社会的历史生活的真正面貌，各个不同阶级、阶层代表人物的本质，从他们的生活到精神状态，他们之间的相互关系。又例如高夫人和郝摇旗，史料极少，在李自成生前全是空白。如果评论这类人物时企图找史料根据，就如同缘木求鱼。

有的读者说他们喜欢读《李自成》是因为他们将《李自成》作为历史读，得到许多历史知识。这样看《李自成》是会上当的。在“四人帮”大搞“评法批儒”的时候，有些歌颂李自成的文章和小册子引用李自成在商洛山中的半首诗，其实那半首诗是我写的。《李自成》中的诗、词，诏书、书信、祭文，只有极个别的诗和零星诗句、文句是书上有的。不仅如此，书中的故事细节几乎全是艺术虚构。有的细节只是“或有”其事，书中提到一笔，语焉不详，在小说中虚构成详细而复杂的动人细节。象轰轰烈烈的潼关南原大战，惊心动魄的商洛山保卫战，等等，全属虚构。总之一句话，我是创作历史小说，而不是写历史专著。我努力使《李自成》成为这样一部小说，即通过它的艺术笔墨，反映明清之际的历史生活，帮助读者从各方面认识历史，包括历史运动的某些重要规律，同时给读者以艺术享受和历史教育。这就是我所追求的写作目的。倘若读者认为《李自成》中所写的都是真人真事，那就上当了。

在《李自成》中，大的故事情节和小的艺术细节都很逼真，而实际出于虚构。情节和细节虽是虚构，但必须放在当时的历史条件中是合情合理的，使读者能够信服。这是现实主义艺术方法对待历史题材的运用，是我所探索的一个重要问题，它从属于“深入历史而跳出历史”的总原则。

我的这个原则，也用于小说主人公李自成的身上。李自成不像张献忠和郝摇旗容易塑造，而读者也不能用一种标准要求李自成。分析小说中张献忠和郝摇旗的性格比较容易，分析李自成要稍微难一点。这个问题，我暂时不谈了。我只谈对我提出非议的两种意见。一种意见是认为我写李自成有帝王思想和天命观是歪

曲和诬蔑了农民革命英雄。文化大革命前三年当《李自成》第一卷刚出版不久，武汉有一位曾在一定历史条件下具有“老作家兼理论批评家”威望的老朋友就严厉地指出我诬蔑李自成这一点，加上指出我对封建地主总头子崇祯皇帝“充满同情”和歌颂参加过“剿贼”的卢象升等等严重问题，将《李自成》判为大毒草。直到一九七八年《李自成》第一卷修订本出版一年后，学术界仍有同志认为农民革命英雄是反封建的，不可能有天命观和帝王思想。另外一种意见是，非议我将李自成写得太高了，太进步了。有人问道：“你将李自成写得这么好，你怎么写他失败呢？”有人说李自成应该入党，还有人画了一张李自成读马列主义书籍的漫画发表在刊物上。非议将李自成写得太进步的同志，说我写李自成对待张献忠和郝摇旗不仅看见他们身上的短处，也看见他们的长处，于是我问道：“难道李自成会懂得辩证法么？”黑龙江有三个工人读了我在《收获》上发表的《慧梅出嫁》（《李自成》第三卷中的一个单元）以后，十分生气，将它从刊物上撕下来，来信责备我不该将李自成写成那样对待慧梅的婚事。……总之，关于小说中的李自成形象塑造，有人赞成，有人不赞成。不赞成的人们分为两派：一派责备我将李自成写得太进步，现代化了；一派责备我将李自成写得不够革命，有封建思想，甚至说我歪曲和诬蔑了农民英雄形象。

关于李自成的形象塑造出现了各种不同议论，使我的心中感到欣慰。倘若对《李自成》这样三百多万字长篇小说的中心人物我塑造得性格很浅，很简单，胸无城府，一出现就被读者看透了他的性格的里里外外，猜到了他以后的发展变化，那我就基本上失败了。我在《李自成》中，象张献忠和郝摇旗这类人物，性格

并不复杂，我都不觉得有难写之处，不需要用心探索，只有几笔重彩点染就可以使人物活跃纸上。对李自成和崇祯皇帝，我都需要做许多探索，既要作历史的探索，也需要做表现方法的探索。再如象杨嗣昌和洪承畴这两个人物，在小说中的地位属于二、三流的脚色，也需要我进行探索，方能使他们的性格不简单化、表面化，而艺术上也不一般化。甚至象汤夫人只出现一下，慧梅在第三卷中死时不过二十一岁，都不能简单处理。我所探索的问题，不仅仅是艺术表现方法问题，更重要的，即根本的问题是历史的具体条件，历史的典型环境，个人在其中所产生的思想、感情以及借以形成的性格。

我在小说的写法上走了一条新路，也是新的探索，所以概括为一个原则，即“历史生活的再现”。我不是随便地写历史生活，而是努力写出我国十七世纪中叶封建社会的实际面貌，各个阶层的具体生活情况，写出当时各方面的风土人情，等等。这是一条比较艰难的道路。我因限于修养，在这方面的追求只实现了一半。

在小说的写法上的探索，我为自己提出了两个追求目标：一是植根于民族土壤，写出中国气派的长篇小说，但不走章回体小说的旧路，也不是西洋近代长篇小说的写作方法同中国章回体小说写作方法的简单混合、统一。这是一个带有根本性的问题，所包含的理论内容比较复杂。所谓“植根于民族土壤”，就不仅仅指植根于中国的章回体小说。民族土壤的范围十分广泛和丰富，应该包括中国的历史、历史生活、文化传统、各种古典文学的学习和继承等等方面。只能对这许多方面有所了解并有初步的融会贯通，才能构成有用的“土壤”，将西洋近代的长篇小说手法植根

其中，生长出中国的小说艺术，具有鲜明的东方风格。关于这个问题，我正在通过写作实践摸索前进，在实践中逐步建立自己的理论认识。二是追求“笔墨变化，丰富多彩”。这八个字的艺术原则不仅运用于每一卷中，每一单元中，而且运用于每一章中。

为写好《李自成》，我需要探索的新问题有一大堆，除上边提到的问题之外，如历史科学与历史小说的关系问题，历史题材的古为今用问题，历史小说的语言问题，大部分长篇小说的结构问题，历史小说如何运用现实主义手法与浪漫主义手法的问题，历史小说家应有的修养问题，等等。

今天趁着你将出版《〈李自成〉艺术谈》一书，给你写这封信表示祝贺，顺便将我在《李自成》中所探索的问题写出来。随着三、四、五卷的陆续出版，以及我的有关《李自成》的书信和文章的陆续发表，有些问题将会更加明确起来。目前还有许多同志都在对《李自成》进行深入地分析和研究，对我有很大帮助，我再一次表示衷心感激。

此致

敬礼！

姚雪垠

一九八〇年五月二十四日

目 次

描绘农民革命战争的壮丽史诗	1
——谈谈长篇历史小说《李自成》的成就	
一 以历史唯物主义的观点反映农民战争	1
二 以变化多样的笔墨描绘历史人物画廊	5
三 以生动丰富的情节展现社会历史生活	10
丰富多姿	15
一 生活前进中的性格发展	15
二 性格的多方面的表现	18
三 性格中的矛盾和统一	21
环境与人物	25
一 社会政治环境和人与人之间的关系	25
二 融合在性格刻画里的环境描写	30
三 集体活动的环境与个人活动的环境	34
霜重色愈浓 斗争见英雄	39
一 斗争中看英雄本色	39
二 劣势中见精神优势	42
三 错误中显革命精神	45
四 不弄虚作假 要历史真实	47

开头的艺术	51
一 环境的布置	51
二 人物的勾画	53
三 结构的完美	55
四 主题的突出	56
悬念的艺术	59
一 艺术悬念的重要意义	59
二 怎样运用悬念的艺术	60
三 生活、人物、主题、悬念	66
人物的出场	69
一 人物的出场与人物的性格	70
二 人物的出场与作品的全局	74
三 人物的出场与作家的态度	77
巧合的艺术	80
一 巧得真实可信	80
二 巧得合情合理	82
三 巧得集中、凝炼	83
四 巧得奇警、独特	84
气氛的渲染	87
一 主要矛盾与主要人物	88
二 多种多样的艺术手法	95
感情的抒写	100
一 善于发掘日常生活中人物感情的细微反应	101
二 及时捕捉重要时刻人物感情的火花	104
三 紧紧抓住生离死别时人物感情的强烈表现	106

对比中高低自显 映衬时波澜起伏	110
一 塑造人物性格时的需要	111
二 长篇艺术结构上的意义	115
文学语言的运用	120
一 语言的个性化	120
二 语言的形象性	124
三 语言的自然美	128
四 语言的文与白	131
富有特征的细节	134
一 细节种种	134
二 崇祯的“怒”	135
三 摇旗与“酒”	139
结构琐谈	141
一 主线和副线	141
二 开端和补叙	144
三 整体和片断	146
艺术漫笔	149
一 将往事化入细节	149
二 人物的生与死	151
三 “让刀子出鞘……”	153
出神入化	156
——崇祯与袁妃对弈的艺术特色	
一 悬念的运用	156
二 性格的矛盾	160
三 生活的逻辑	164

呼之欲出	168
——李自成“接谕降书”一节的动人艺术	
一 合上双眼,仿佛也能知道每个人物的声容笑貌	168
二 每个人物,为什么都这样有血有肉、栩栩如生?	173
移情动人	177
——李自成与高夫人南原突围前离别的感人场面	
一 险情恶境	177
二 情真意切	179
三 壮志豪情	180
威武雄壮的一曲战歌	183
——商洛山保卫战的成功描写	
一 艺术结构	183
二 人物描写	186
三 主题思想	188
后 记	192

描绘农民革命战争的壮丽史诗

——谈谈长篇历史小说《李自成》的成就

老作家姚雪垠同志创作的长篇历史小说《李自成》第二卷和第一卷修订本相继出版，是我国文学艺术界的一大喜事，是粉碎“四人帮”文化专制主义以后，我国进入社会主义建设新时期在文学创作方面的一个重要收获，它填补了我国现代文学史上长篇历史小说的一大空白，谱写了一首描绘农民革命战争的壮丽史诗。

一 以历史唯物主义的观点反映农民战争

在中国人民几千年悠久的历史长河中，发生过大小数百次惊天动地的农民起义，涌现了许多优秀的农民革命的领袖人物，曾经有无数可歌可泣的动人事迹，有相当丰富的历史经验和深刻教训。今天，我们如何运用辩证唯物主义和历史唯物主义的科学观点，以高度的艺术概括去深刻反映那些历史事件和经验教训，歌颂那些农民革命英雄的崇高品质和革命气概，鞭笞那些反动的封建统治者，使之产生启迪和教育人民的作用，这是我国文艺工作者的重大任务之一。《李自成》这部长篇艺术巨著（作家计划写五卷，共约三百万字左右），虽然还没有全部完成，但是，就从

已经出版的第一、二卷便可清楚地看出：作品在这方面为我们提供了宝贵的经验，这是它所取得的一个方面的重要艺术成就。

明朝末年，李自成领导的农民革命战争，持续达二十年之久，席卷了大半个中国，其规模之宏大，发动之广泛，威力之猛烈，影响之深刻，在我国历史上是空前的。它在中国人民革命斗争的史册上写下了一页不朽的篇章。

历史小说《李自成》第一、二卷，虽然写的是崇祯十一年十月至崇祯十四年二月（公元1638-1641年）这一期间李自成率领的农民革命军由极其困难的处境下转变到初步发展的阶段，但是，作家却以高度概括的艺术笔墨，在我们面前描绘出一幅广阔的历史图景和严酷的阶级斗争现实：一方面，民族矛盾剧烈，清兵多次进入关内；另一方面，阶级矛盾尖锐，各地农民被逼起义；在统治阶级内部，对清兵有主降派（以崇祯、杨嗣昌为代表）和主战派（以卢象升为代表）之间的斗争；为了增加军饷、练饷，崇祯向皇亲李国瑞借助，致使勋旧戚畹联合起来反抗；特别严重的是，李自成、张献忠等农民革命军与明朝封建统治者的战争……等等。小说非常逼真地勾画出一帧明末农民大起义的鲜明历史图画。

但是，小说在展现那些历史画面，反映那些矛盾斗争的时候，并不是平均用墨，同等对待，而是紧紧围绕着李自成这支农民革命军与明朝封建统治者之间斗争这条主线，以相当集中、概括的艺术描写突出了封建社会中统治阶级与农民阶级这个基本的矛盾。比如，清兵入侵，崇祯采取“议抚”（实际是投降）的办法，是为了集中全力对付李自成起义军；崇祯严令主战派卢象升等对