

文学创作与鉴赏

赵耀堂 杜保宪

山东师院聊城分院印刷厂印

说 明

一、为了繁荣社会主义文艺创作，提高人们对文学作品的阅读和欣赏能力，我们编写了《文学创作与鉴赏》一书。此书除供业余文艺创作者参考外，还可作为大学中文系学生学习文艺理论及中学语文教师教学文学作品的辅助材料。

二、本书内容包括文学创作和文学鉴赏两个部分。创作部分力图做到理论联系实际，深入浅出，对创作中的一些专题讲深讲透；鉴赏部分除论述文学鉴赏的一般规律外，还联系作品实际介绍了一些阅读分析作品的方法。

三、书中所辑文章，有的篇目是过去在公开或内部刊物发表过的，有的则是根据本书总的要求特意撰写的，由于时间和水平所限，难免有不当之处，请批评指正。

编 者

目 录

创作之前应有必要的准备	1
要熟悉生活	10
漫谈从生活出发	15
人物是文学作品描写的中心	25
浅谈人物描写	33
要从多方面描写人物性格	45
要善于烘云托月	50
要善于捕捉特定情境下的人物感情	54
情节是性格的历史	59
漫谈文学作品的语言	65
浅谈人物语言	74
生活的呼声和叫喊	
——谈鲁迅小说中的风景画和风俗画	80
创作要“巧”	87
贵在含蓄	92
要前呼后应	95

意料之外 情理之中.....	100
要善于剪裁.....	104
不可忽视小题材	
——从契诃夫的小说《一个官员的死》谈起.....	107
鉴赏文学作品要运用正确的立场、观点和方法.....	111
鉴赏文学作品要顾及作者及其所处的时代.....	114
从场面和情节中看作品的倾向.....	120
通过分析作品中的人物把握主题.....	127
如何评价文学作品的主题.....	137
从作品的结构处理看作家的艺术匠心.....	145

创作之前应有必要的准备

在一些初学写作者中，涌现出不少比较有才气、大有希望的作者，他们写出了一些具有一定思想性和艺术性的好作品。但有很大一部分初学写作者，没有把作品写好。作品没写好的原因很多，但创作之前缺乏必要的准备，却是重要原因之一。

凡是在创作上有成就的作家，每创作一部新作品时，都是在有充分准备的基础上进行的。有的初学写作者却不是这样，在没有充分准备，甚至在毫无准备的情况下，就急忙、草率地动笔，进入创作过程，写起来吃力、费劲、遭罪不说，就是勉强成篇，没有不失败的。这种创作中的教训，很值得吸取。

创作之前要有必要的准备，这是肯定无疑的。至于在创作之前，需要作那些方面的准备，这要根据作者各自的具体情况，从实际出发，对症下药，欠缺什么就准备什么，什么不足就丰富什么。但并不是说，在创作前的准备工作方面，就没有带有普遍性和规律性的东西可以遵循了。比如要有一定的马列主义、毛泽东思想水平，以及观察社会、认识生活、分析问题的能力；要有一定的运用语言和艺术技巧的修养；对创作要有正确的态度，这就是共同的，不论哪一个作者都应该具备。除此外，还有以下几方面，对广大初学写作者来说，也普遍的适用。

一 要有呼之欲出的人物

文学作品中的形象，都是作家根据实际生活中活生

生的人物塑造出来的，如果对实际生活中各种类型的人物不了解、不熟悉，不掌握人物的性格，那么在作品中就不可能描绘出血肉丰满、性格鲜明的人物形象。有的作品中的人物概念化、虚假，毫无个性特点，其原因，就是作者对人物不了解、不熟悉。脑子里没有生动、具体、呼之欲出的人物，写起作品来，就只好编人物。离开实际生活的人物，凭空编造的人物是苍白干瘪、毫无生命力的。作品的主题思想、社会教育作用，都是靠刻画人物形象来体现的。人物写得如何，直接关系到作品的成败得失。因此，写文学作品必须把描写人物作为中心。只有对实际生活中的人物了解、熟悉到呼之欲出的程度，才能在作品中把人物写活。所以，在创作前的一切准备工作中，了解人、熟悉人、掌握人物性格是首要的。如《红楼梦》中，写了那么多各种类型的人物，没有重样的，光丫头就写了一百多个，个个都有自己的个性，所以如此，就因为作者对所描写的对象长期相处，掌握了他们的性格，深深理解了他们一切的缘故。托尔斯泰为了在作品中写好旧俄士兵的形象，就曾在生活中认真地观察、分析、研究旧俄士兵的各种性格。果戈理曾说，他写什么人，连那人衣服上的皱折，也都清清楚楚地现在眼前。象巴金、柳青、周立波，杨沫、艾芜等著名作家，他们在创作小说之前，都在了解人、熟悉人方面，下了很大力气，付出艰辛的劳动。如艾芜曾在《生活、人物、故事》一文中说：“我在鞍山体验生活时作了日记，把工人的态度、神情、说话都记一点，一个炉长开会说什么，遇到困难说什么，又是什么样的态度等等，都记一点。”（见《论短篇小说创作》）只有对实际生活中的人物真正了

解和熟悉，作到呼之欲出，才能在作品中塑造出一个个活龙活现的人物形象。

二 要有深厚的生活积累

人民生活是文学艺术取之不尽、用之不竭的唯一源泉，文艺作品是现实生活的再现。所以，文艺创作绝对不能离开生活，如果源泉枯竭，没有生活，创作就成为无源之水、无本之木。俗话说：“巧妇难做无米之炊。”创作也是如此，再有本事的作者，如果脑子里空空，没有生活，是断然创作不出好作品来的。

作品的思想深度如何，人物刻画的怎样，内容是否充实，情节是否真实可信，都直接反映出作者生活底子的厚实或浅薄，生活底子厚实的作者与生活底子浅薄的作者，写出来的作品就大不一样，社会效果也绝不相同。至于完全脱离生活，任意编造出来的作品，则是虚假、矫揉造作、毫无社会价值的。

柳青的《创业史》，以波澜壮阔、史诗般的规模，庄严肃穆、雄伟壮观的画面，以挚热，浓烈的感情，浓重酣畅的笔触，高度概括和深刻反映了我国农业合作化运动，深入刻画了我国农民的精神面貌和心理状态，真实生动地描写了农村各种类型的人物。它是我国农村社会主义革命的史诗性的杰作，是建国以来文学创作上的一个重要收获。这部作品之所以写得如此成功，与作者曾在皇甫村安家落户十四年，同农民一起生活、劳动、同甘共苦，有密切关系。他在皇甫村长期深入生活的日子里，和皇甫村的干部社员共同改造着皇甫

村的天地，创造皇甫村的未来。他对皇甫村的家农户、一草一木，是那样的熟悉，对皇甫村的干部和社员是那样的了解。十四年的社员生活，使他有了深厚的生活积累，掌握了丰富的生活素材，为他创作长篇小说《创业史》，打下了坚实的基础。如果说他在皇甫村深入生活、熟悉生活的十四年，是他创作《创业史》前的准备的话，他这种准备是充分的，有成效的。毛泽东同志在《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出：“中国的革命的文学家艺术家，有出息的文学家艺术家，必须到群众中去，必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去，到火热的斗争中去，到唯一的最广大最丰富的源泉中去，观察、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程。”柳青在创作道路上，遵照毛泽东同志的指示，长期地无条件地全心全意地深入生活的宝贵精神，很值得我们学习。

三 要有充分的思想酝酿

王汶石在《答〈文学知识〉编辑部问》中曾谈到：“我写的很慢，常常是想好久才写，写的时候，为了找到一个好的开头，常常要写几遍、以至十几遍；有时文章过半，又废而再来，直到觉得一切都顺当了，明朗了，深化了，才能一笔写下来。”他这里所说的“想了好久”和“直觉得一切都顺当了”，实际上就是指的在正式动笔创作前的思想酝酿阶段。作家们所创作的任何一部作品，无一不经过较长时间的酝酿、孕育而成的。予先未经深思熟虑，心中无数，思想没谱，一挥而

就获得成功者，可以说从来没有。有的作家，当他要创作一部新作品时，总是事前立意定弦，明确主题，写好提纲，列出人物表，排排线索，想想情节，构思故事，铺排一下场面，考虑一下布局和章节，以便写起来，有所遵循，作到有的放矢。当然，在写的过程中，很可能根据主题需要，人物性格的发展，改变原来的设想，甚至完全推翻，另起炉灶，但这并不等于说，创作之前的思想酝酿不必要。改变原来的打算，重新立起新的想法，仍需进行新的思想酝酿。有时改变后的设想，还不如原来的意图，这样就得舍弃新的想法，再回到原方案上去。正式投入创作之前，翻来复去的思索、酝酿，不知要耗费作者多少心血。作者在写的过程中，是艰苦劳动，可在写作之前的酝酿阶段，也并不轻松。

有的初学写作者，常常在写作之前，没有充分的思想准备，作品要表达什么思想，要告诉读者什么，需分多少层次，以及所要描写的人物等等，都未认真思考和充分酝酿，脑子里还非常模糊，在这种情况下就忙于动笔，急于写作，由于作者脑子里还是朦胧状态，写出作品来必定主题不明确，人物形象模糊，事件杂乱，犹如一团乱麻。所以，在创作之前，必须对作品中一切方面，要有充分的思想酝酿，在思想酝酿不充分的情况下，不要急于动笔。

四 要有丰富的知识

文学作品不论反映社会生活中的那类题材，总是包含着知识方面的内容。例如反映农业题材的作品，必须涉及到农业知识，反映工业题材的作品，就要接触到有关工业知识，

反映军事题材的作品，就会自然而然的有些军事方面的常识等等。鲁迅的杂文、小说中都有知识性的东西。巴尔扎克的《人间喜剧》汇集了法国社会的历史，恩格斯在致玛·哈克奈斯的信中曾说：“我从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”可见，文学作品中含有知识性的内容，不仅因为它描写了社会生活的各个方面，反映了社会的矛盾和斗争，而且还因为知识性的内容，可以传播各种知识，开拓读者的视野，丰富读者的知识，加强作品的教育效果。我们要提高整个中华民族的科学文化水平，不仅是科学家的光荣职责，也是作家义不容辞的任务。

既然文学作品要有知识性，那么作者的知识面就应当广泛一些，如果作者知识贫乏，就很难作到作品的知识性。有些作品写得单调、内容贫乏，甚至有的情节失真，与缺乏知识方面的内容有很大关系，使人读后，不能从中获得应有的知识。为了把作品写得具有一定的知识性，作者在创作前，除去熟知一种生活外，掌握较丰富的有关社会的各方面的知识，以及各种人物的知识，很有必要。正如老舍在《人物、语言及其他》一文中所说：“生活知识也是一样，越博越好，了解得越深越透彻越好。因此，对生活要多体验、多观察，培养多方面的兴趣，尽可能去多接触一些事物。就是花木鸟兽、油盐酱醋也都应注意一下，什么时候用着它很难预料，但知道多了，用起来就很方便。在生活中看到的，随时记下来，看一点，记一点，日积月累，日后大有用处。”广大

作者，特别是初学写作者，在创作前丰富自己的知识方面，应作出艰辛的努力。

五 要精读一些优秀作品

除经常学习马列主义、毛泽东思想以及有关的政治书籍外，要精读一些优秀作品，对广大作者来说，这是非常重要的。前些年，在林彪、江青一伙横行、浩劫的日子里，大批的优秀作品被定为毒草、坏书，长期禁锢，使广大青年作者缺乏精神粮食，读不到一些名著，造成无从借鉴、营养不足的情况。在粉碎“四人帮”后的几年里，陆续出版和重版了大批的中外优秀作品，改变了前几年书荒的局面，为广大读者提供了较丰富的精神粮食，为广大初学写作者有选择地多读一些优秀作品，提供了良好的条件。

古今中外一些优秀作品，都是作者长期呕尽心血、艰辛劳动的结晶，在选择题材、提炼主题、概括典型、塑造人物、结构情节和运用语言等方面，都达到纯熟、高超的艺术境界，积累了许多宝贵的创作经验，我们都应当认真吸取。要借鉴和学习著名作家的创作经验，就非阅读他们的作品不可，因为他们成功的创作经验，都是从作品中体现出来的。只有精读中外一些优秀作品，并认真分析研究别人如何艺术构思、刻画人物，怎么布置情节、运用语言等等，才能弥补自己创作经验不足、营养不良的缺陷。这样，作家们经过长期创作实践而积累的创作经验，以及他们作品中的一切成功的可取之处，就会在“潜移默化”中渗透在自己的创作中，使自己的眼界开扩，写作技巧得到提高。当然，创作水平的提高

主要靠作者的艰苦磨炼，反复实践，但有选择地精读一些优秀作品，也是不可缺少的一个条件。不仅在创作前要广泛接触文学，养成酷爱文学的浓烈兴趣，精读一些优秀作品，从中吸取营养，就是在创作过程中，也应经常阅读一些有定论的作品，不断地提高自己。正如王汶石在《答〈文学知识〉编辑部问》中所说：“除了平常用功读书以外，在写作过程中，要一边写，一边读。因为这时候吸收和领悟得最快。只有下这样的苦功去学，才能有一点长进。世界上的好书是很多的，我至今，才只读了很小很小一部分，但是不要望洋兴叹，有一点时间，就读一点，工作一天，就学习一天，日积月累，功夫是不会白花的；只要在一本书里，学到一点点真理，学到一小条技巧，汇集起来，也就很不错了。”我们应从王汶石在创作中坚持读书的经验中，受到有益的启示。

六 要从练习速写开始

初学写作者开始创作时，不一定先写长篇小说，可以先从写短篇小说入手，最好从练习速写开始。

所谓速写，平常多指绘画的一种方法，即用简单的线条，把观察的人物或场景的主要特点，迅速而准确地勾画出来，作为创作的素材。运用到文学上，速写即是一种文体，它的主要特征：扼要描写事物的情况，及时、迅速地向读者报道。速写，不论对美术创作，还是对文学创作来说，是作者观察生活、纪录形象、锻炼技巧的重要手段，也是作者积累素材的一种途径。

速写可以锻炼、提高作者深入细致地观察生活和人物的

能力，速写的主要对象是人，所以，在生活中必须善于观察人物的各种动作、神态和表情，善于听取不同人物讲话的语句、声调和特殊用语，以简括的笔墨，描写出人物的形象，有意义生活事件、个性化的语言和典型的环境，或写成十言八语，或写成小说的片段。不仅初学写作者，就是一些享有盛名的作家也非常重视这一工作。例如高尔基在《和列宁相处的日子》一书里，记他和列宁初次相见时，就注意到列宁的外貌、姿态、言语、动作。他并且深有感受地说：“作为一个文化人，我必得把这种微细的琐事记下来，而这种必需已成了习惯。”法国著名作家莫泊桑初学写作时，曾拜福楼拜为师。一次，莫泊桑把准备写成短篇小说的几个故事讲给福楼拜听，福楼拜听后，奉劝他不要忙于把这些故事写成小说，更不要把它们送出去发表，并让他马上骑马去外面转一圈，把路上看见的一切记在心里，回来后再把看到的東西写出来。在这里，福楼拜对莫泊桑说的把看到的東西写出来，实际上就是指速写。莫泊桑不但真的照福楼拜的话作了，而且体会到观察生活、观察人，并把观察到的情景简括地描绘出来，对搞好创作，有着重要意义。莫泊桑和福楼拜这两个著名作家的这一轶事告诉我们：搞文学创作必须善于观察生活、观察人、并要从练习速写开始。

创作前的准备工作，体现在各个方面，难以面面俱到。仅从以上所举的几点，便可以看出，搞文学创作和其他工作一样，事先，要有充分的准备。诚然，作品的成功或失败，有多方面因素，创作前的准备工作如何，只是其中的因素之一，但为中外优秀作家的创作经验证明这个因素，无论如何

也不能缺少。对此，我们应当有足够的认识，并且创作前作好充分的准备。

要熟悉生活

在一部分初学写作者所写的作品中，存在着肤浅、平庸、空泛、虚假以及概念化的弊病，读了之后，味同嚼蜡，受不到感染。其原因表现在多方面，但对生活不熟悉，不能从生活出发，却是主要原因。

生活是创作的源泉，作品是现实生活的反映。没有生活，谈不上创作。同样，再高明的作者，没有生活也写不出好的作品来。一些著名作家，都深刻懂得这一创作原则，他们都把深入生活、熟悉生活、积累生活作为自己创作的根基。例如柳青几十年如一日，长期深入生活的感人事迹，就充分说明了这一问题。当全国解放后，柳青写完了《铜墙铁壁》之后，离开北京到陕西长安县安家落户，从一九五二年到一九六六年，在长安县皇甫村住了十四年。在这十四年中，他和关中农民一样，剃了光头，夏天戴草帽，冬天戴毡帽，穿对襟袄、中式裤、纳底布鞋，过着和普通农民一样的生活，不仅和村里的党员一起过组织生活，和群众一起参加合作化运动，就是农村的婚丧嫁娶、盖屋上梁、赶集上店，他也挤在人群里，和群众溶为一体，亲密无间。正因为他和皇甫村

的庄稼人一块生活，一块劳动，同呼吸、共命运，所以他才真正的了解和熟悉农民的生活，能叫出皇甫村几百个人的姓名，熟悉每个家庭的历史和几辈人的性格，这为他创作《创业史》打下坚实的生活基础。如果柳青没有在皇甫村那样一段深入生活、农民化的阅历，绝不可能写出驰名文坛的现代优秀长篇小说《创业史》。周立波在创作《暴风骤雨》前，也曾亲自在东北参加过轰轰烈烈的土改运动，较广泛地接触群众，通过同吃同住同劳动，和农民交上朋友，深入细致地了解了庄稼人的愿望、心理、性情，掌握了他们的性格，在农事不多的晚上，“各小组的男女常常聚集在一家人的热炕上，点起豆油灯，吧着旱烟袋，唠着闲嗑。我常常参加这样的小会，倾听农民们毫无拘束的谈天，话题从斗争地主到家庭琐事，从风土人情到个人遭迁，无不涉及。这种唠嗑会常开到半夜。”“在运动中通过种种形势，我在半年里，了解了平常几年都不能了解透彻的情况，学到了很多東西，包括东北农民生动的语汇。”（见《深入生活 繁荣创作》）《暴风骤雨》所以写得成功，各种类型的农民形象塑造得性格鲜明、突出、栩栩如生，这与周立波有深厚、丰富的生活积累是分不开的。有的初学写作者不熟悉生活，不熟悉人物，胡编故事，硬造人物，其作品就必然虚假、不真实。

作者有了生活，是不是就能写出好的作品呢？不一定。生活是创作的基础，但生活并不等于文学作品。有的初学写作者把从生活到创作的工作看得太简单，太容易，总认为有了丰富的生活就能写出受读者欢迎的作品。这其中，多数是刚学习写作，还不熟悉文学创作的规律，不懂得从生活到创作是个复杂的过程。因此，不会，也不善于根据

表现主题和描写人物的需要，对丰富的生活素材加以选择、取舍和提炼，只是流水账似地记录生活，分不清主次，理不出头绪，这是生活素材的堆砌，是生活的“照象”，是自然主义的描写生活。要摆脱这种不良倾向，跳出这一照象似的记录生活的圈子，就必须在深入生活的过程中，付出艰辛的劳动，用无产阶级世界观作指导，“观察、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形势，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程。”（《毛泽东选集》第3卷第817页）

文学作品反映现实生活，必须能动地再现生活，形象的描绘生活，高度的集中和概括生活。所谓对生活的描绘、集中和概括，就是指的对生活进行选择取舍、加工改造、艺术提炼，这就是常说的典型化的过程。作者对生活进行选择取舍、加工改造，必须根据对生活的深刻认识和理解，要完全服从表现主题、塑造人物的需要。如果不从表现主题、塑造人物的需要出发，作者凭空臆想，随心所欲的改造生活素材，就很可能产生活素材该取的未取，该舍的未舍，甚至舍掉该取的，选取了该舍的，这样写的事，就毫无典型意义，写出来的人物也必定苍白、无血无肉，缺乏性格特征。所以，准确地选材取舍、加工改造生活素材，使之典型化，对搞好创作极为重要。正如鲁迅所说：“艺术的真实非即历史的真实，我们是听到过的，因为后者须有其事，而创作则以缀合，抒写，只要逼真，不必实有其事也。然而他所据以缀合，抒写者，何一非社会上的存在，从这些目前的人，的事，加以推断，使之发展下去，这便好象预言，因为后来此人，此事，确

也正如所写。”（《致徐懋庸》书信集上卷第465页）这和高尔基所说的：“文学的事实是同许多同样的事实中提炼出来的”（《给初学写作者》，《论文学》），是一个道理。不论是鲁迅说的“缀合，抒写”，还是高尔基说的“提炼”，都说明对社会生活加以选择取舍、改造制作、缀合抒写的重要性。

要熟悉生活，最重要的是要熟悉人。因为文学作品描写的中心是人物。文学作品的思想和教育读者、感染读者的社会作用，总是靠塑造的人物形象去体现的。一部作品，甚至一篇短篇小说，可能要写到各种各样的人，因此，作者在生活中也必须了解各种各样的人，光了解还不够，要对各种各样的人，做到真正的熟悉，熟悉他们的身世、阅历、举动、声音、相貌，摸准他们的脾气、性情，掌握他们的心理以及各自的个性。为了写好某一种类型的一个人物，就要在生活中了解和熟悉几个、甚至几十个同一类型的人物，这才有可能集中、概括，“缀合，抒写”，创造出文学作品中的典型。我们从鲁迅创作的小说中，可以了解到他对社会上各种人物的性格，特别是农村各个阶层的生活，是多么熟悉。正因为他熟悉当时社会上各阶层的各种人物，所以他在作品中才能生动、逼真地描写了城镇、乡村各阶层的代表人物，其中有雇工贫农、青年革命者、市镇小商、没落的知识分子，也有地主豪绅和街道流氓等等。赵树理对农村各种类型的人物，确实做到了深刻的了解和相当的熟悉，因此，在他笔下的各种农民形象，都写的性格鲜明，跃然纸上。他在《〈三里湾〉写作前后》一文中，曾经详细地分析了农业生产合作社时各种农民的思想状态和