

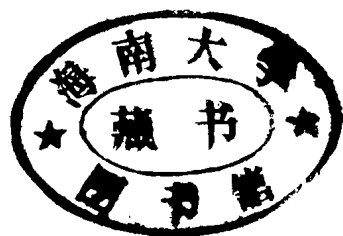
文学写作艺术

● 李景江 王树海

文学写作艺术

李景江 王树海

吉林大学出版社

A0123434

文学写作艺术

李景江 王树海

责任编辑：阮惠纯

封面设计：张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路29号)

吉林省新华书店发行
长春市印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32

1992年3月第1版

印张：13.5625

1992年3月第1次印刷

字数：303千字

印数：1--6000册

ISBN 7-5601-1142-4/I·52

定价：5.80元

序

张松如

作者希望我为本书写篇序，我杂事太多，一直静不下心来。最近，翻了翻书稿，想了一些问题，很不成熟，谈一谈供作参考吧。

研究文学理论有理论研究和应用研究两个领域。许多理论家把时间、精力用于理论研究，他们的建树对文学创作有指导意义。结合文学青年的创作实际，阐述创作的基本知识、基本理论，属于应用研究，人们往往认为这是些人人皆知的问题，从而忽视它。然而，事实证明越是基本的常见的问题，就越容易有争论，阐述清楚、鲜明就越困难。文学青年又非常需要在创作的基本问题上得到明确的指点。如果文学理论总不能满足这种急需，它即使很高明，在一定意义上，也是脱离实际吧。李景江、王树海结合他们十几年的教学心得，经过三年多的艰苦努力，终于完成了这部书稿。对中文系学生、中学生、中学语文教师、社会文学青年来说，它是一本及时的有益的书。

文学青年开始学习写作会遇到许多问题：生活、读书、技巧、语言等等，但重要的是树立正确的世界观、文艺观，这是个原则问题，方向问题。在世界风云变幻，我国深化改革开放的今天就更重要。作者反复强调学习马克思主义文艺

观，改造世界观的重要意义。他们提出“当作者拿起笔创作的时候，是党和人民、人类文化——母亲哺育了他，他千万不能忘了母亲的奶水。”“要揭示他人的心灵，就要揭示自己的心灵。一个渺小的心灵怎能反映伟大的时代、英雄的人民、巨龙般的祖国呢？”“面对国际敌对势力与我们之间的渗透与反渗透、和平演变与反和平演变的激烈斗争，面对各种资本主义思潮，面对商品经济的各种影响，很容易受到资本主义腐朽思想的侵蚀。”这确实是对新时期的文学青年敲响了警钟，也值得家作们思索。前一个时期，自由化思潮泛滥，以致酿成1989年春夏之交的动乱和反革命暴乱。这种思潮对文学青年冲击很大。作者也经历了这个时期，但是，他们没有随波逐流，在文艺思想上坚持了马克思主义文艺观，用正确的思想引导文学青年，值得充分肯定。

在文艺思想上坚持一元化，反对多元化，不等于在具体问题上拒绝外国文化的精华。马克思主义就是马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平等吸取人类文化的精华，才创造了自己的科学体系，今后它还要不断吸取新的滋养，以丰富、发展自己。正因此，它才永葆革命青春。在文化上，以我为主。实行“拿来主义”，有利于建设社会主义新文化。作者在强调马克思主义文艺观指导作用的同时，批判地继承了外国文艺思想的养料，如系统论原则、接受美学、精神分析、意识流理论等等。这种开放式思维给文学青年以启发。

作者在创作具体问题上，突出理性、思想在思维过程中的作用，同时也指出，直观、感情、技巧的重要性。书名定为《文学写作艺术》也体现这种意图吧。他们介绍了散文的多种写法，报告文学的结构，小说、诗歌的语言，小戏的矛盾冲突，电影的表现手段等等，引导文学青年沿着正确方

向，深入刻苦的写作实践，练好基本功，这个路子无疑是正确的。我们看到有些讲创作的专著或论文，往往把思想与技巧对立起来，讲思想忽视技巧，讲技巧又忽视思想。文学创作是一种精神生产、艺术创新，怎么可以没有技巧？鲁迅说，许多青年艺术家忽视技巧修养，“所以他的作品，表现不出所要表现的内容来。正如作文的人，因为不能修辞，于是也就不能达意。”初学写作者要特别注意作品的立意、布局、构思、层次、段落、遣词、造句、修辞、写字、标点等等。基础打得牢固，才能进一步提高。正如小孩学走路，第一步没迈好，怎么走第二步、第三步呢？

在主客体关系上，作者很重视主体的作用，一再强调全面提高作者的素质对创作的重要性，体现了唯物论的反映论的原则。创作是作者多方面素质的综合反映，作者各方面的修养在创作中起着决定性作用。作者的生活积累，感情积累、知识积累、语言积累是创作之花的雨露、阳光、土壤，有什么样的作者，就有什么样的作品。我曾给《中学生作文指导》题词：“阅读、观察、思考、想象，心中装得云雨，手下自有雷鸣。”（该刊1989年4期）就是强调主体的重要地位。作者反映生活，就反映了他深入生活的程度；作者评价生活，就评价了他对生活的态度；作者表现人物的感情，就渗透着他的感情；作者安排作品的结构，就反映了他的认知结构；作品的美学观，就是作者美学思想的外射；作品的风格就是作者人格的体现。扩而大之，不断提高创作队伍的素质，就提高了创作质量。这不仅对初学写作者，对作家、艺术家也是有启发的。多年来，我们常谈作品的质量问题，实际上不就是谈作家的质量吗？没有具有开拓精神的作家，怎么能歌颂改革开放中的英雄呢？没有与时代同步前进的伟大

作家，哪有无愧于时代的伟大作品呢？

人的实践活动与他观点的形成有因果关系。实践出真知，包括了实践出观点。他总是在实践过程、经验、教训、思考中形成自己的观点、意见、主张。作者几十年从事写作课的教学，经常辅导青年的文学写作，研究了大量的大学生、中学生、社会文学青年的作品。他们经常想的是初学写作者会遇到什么问题，怎样解决这些问题，青年作者有什么长处、短处。他们把这些问题记在本子上，也记在脑子里。这样就形成一个基观点：根据初学写作者的需要确定文体及讲述的重点，避免脱离实际的空谈，尽量有的放矢地阐述活的知识、理论。文体排列遵照循序渐进，由易到难的原则。讲散文注重选材、剪裁；讲报告文学注重采访；讲小说以短篇小说为主；讲诗歌以抒情诗为主；讲戏剧以小戏为主。本世纪50年代我在中国作家协会文学讲习所工作，时代不同，工作内容是一样的，如今读了他们总结出的这一些，条分缕析，格外亲切。

这项工作看来平常，但用心去做并不容易。据我所知，大学中文系教师一般不愿教写作课，认为费力不讨好。因为他们要花许多时间、精力解决初学写作者的基本功问题，学生写作水平能提高，自己提高了什么？影响了科学研究，别人还瞧不起，说什么写作课好汉子不爱教，赖汉子教不了。教这门课的充其量是中不溜儿的汉子。谁不愿意有科研成果，成为一条好汉呢？因此，教写作课的是要有点牺牲精神的。作者本着培养文学青年的精神，潜心教学，实在难得。尽管他们也有这样那样的想法，也难免发发牢骚，但他们以提高青年写作能力为重，努力做好工作，在应用学科的研究方面迈出坚实的步伐，而且他们不也有了可喜的成果吗？

如上这么讲，是就一般通常见识说的，其实，“术极必道，道极必术”，就文学而论，认真的科学研究，怎能不把理论与应用结合起来呢？看来，在这一课题上，只有好汉赖汉的统一而成的中不溜儿汉，才得称为真才实学，有出息的呢。至少，我是这么看的。

解决初学写作者创作的基本问题，必然涉及到作者对创作的基本观点及研究问题的方法论。作者是搞文学的，但他们的兴趣不限于文学。他们也研究宗教学、神话学、民俗学、美学。博而后能精，广而后能深，是治学的辩证法。打破学科的界限，反而有利于一个学科的研究。正因为如此，他们不是从一个角度，而是从多学科角度，多层次地看待文学，对它进行综合研究，这就比仅仅从文学角度评价文学要科学一些。也正因为如此，他们论证问题就有丰富性。从方法论上看，作者以马克思主义文艺思想为指导，同时吸取了一些社会学派的研究方法，站在新时期的高度，把纵向历史研究与横向问题研究结合起来，把内容研究与形式研究结合起来，把作者、作品、读者作为一个系统进行研究，不但研究一种体裁创作的历史，还研究创作的基本问题。他们有比较明确的现代意识，重新审视历史上的和新时期的名家名篇，其论证有新鲜感、时代感。本着百家争鸣的精神，他们对名家争论的问题，甚至有定论的问题，结合创作实际慎重地进行了研究，提出了自己的看法。当然，他们的看法还可以研究，但他们这种勇于探索、开拓的精神是应该肯定的。

创作的问题很复杂，作者两人合作，对一些问题的看法容有差异，表达方式也难尽一致，但他们研究多次，下笔很谨慎，力求避免割裂的痕迹，争取收到互补的效果，这样全书还是有整体性的。

上面谈的是我个人的一孔之见。这本书社会效益究竟如何，就要听广大读者的评弹了。

1991、11、20、长春

目 录

绪 论

一、树立革命的人生观文学观·····	(3)
1. 摆正自己与党和人民的关系·····	(3)
2. 苦练写作基本功·····	(5)
3. 刻苦改造世界观、人生观·····	(5)
二、全面提高作者的素质·····	(6)
1. 敏感·····	(7)
2. 美感·····	(8)
3. 思维能力·····	(9)
4. 语言能力·····	(11)
三、在生活的海底采撷珍宝·····	(12)
四、让感情燃烧起来·····	(18)
五、狠抓合理知识结构的基础工程·····	(22)
1. 扩展生活的知识·····	(27)
2. 学习多学科的知识·····	(27)
3. 改进学习方法·····	(29)

散 文

一、散文的涵义·····	(29)
1. 相当自由的文体·····	(31)

2. 适应性最强的文体·····	(32)
3. 丰富优美的语言·····	(34)
4. 与姊妹艺术交融·····	(35)
5. 散文界说种种·····	(36)
二、散文的剪裁·····	(39)
1. 剪裁的技巧·····	(40)
2. 剪裁要有材可“剪”·····	(40)
3. 如何剪裁·····	(41)
4. 剪裁的制约·····	(43)
5. 剪裁的依据·····	(44)
6. 剪裁的重点·····	(46)
三、散文的结构艺术·····	(48)
1. 以一个典型细节贯穿全篇·····	(49)
2. 以一个场面为中心组织全篇·····	(49)
3. 组织几个场面构成完整结构·····	(51)
4. 以一定顺序作为结构的脉络·····	(51)
5. 以聚散关系安排结构·····	(53)
6. 复杂结构·····	(53)
四、散文的多种写法·····	(56)
1. 写景·····	(58)
2. 叙事·····	(62)
3. 写人·····	(64)
五、波澜起伏情理毕现·····	(67)
1. 先抑后扬·····	(68)
2. 先扬后抑·····	(69)
3. 感情变化·····	(69)
4. 平与奇·····	(70)

5. 静与动.....	(71)
6. 断与续.....	(72)
六、人格是风格的根本.....	(74)
1. 作家的创作过程是主体精神生产的过程	(74)
2. 形成风格的原因是多元的.....	(77)
3. 初学写作者学习风格抓什么.....	(80)
七、语言的锤炼.....	(81)
1. 新鲜优美.....	(82)
2. 简洁流动.....	(84)
3. 节奏和谐.....	(87)

报 告 文 学

一、报告文学的特征.....	(91)
1. 新闻性.....	(91)
2. 文学性.....	(98)
3. 政论性.....	(102)
二、报告文学的采访.....	(107)
1. 采访前的准备.....	(108)
2. 态度感情.....	(110)
3. 采访方法.....	(114)
三、报告文学作者与报告文学.....	(119)
1. 努力学习马克思主义改造世界观文艺观	(119)
2. 要有政治、艺术的敏感.....	(123)
3. 积累多方面的知识.....	(125)

4. 坚持原则谐调与领导的关系·····	(129)
四、艺术地再现各种人物·····	(130)
1. 在矛盾斗争中表现人物·····	(131)
2. 要处理好各种关系·····	(135)
3. 表现先进人物的意识与无意识·····	(138)
4. 表现人物的不同性格侧面·····	(139)
5. 运用好细节·····	(140)
五、报告文学一定要有时代精神·····	(142)
1. 提出和回答人民关注的重大问题·····	(143)
2. 反映群众的心声·····	(144)
3. 反映先进人物的开拓精神·····	(146)
4. 表现艰苦奋斗的传统·····	(147)
六、报告文学的结构·····	(149)
1. 制约结构的主客观条件·····	(149)
2. 注意结构的完整性·····	(150)
3. 紧紧抓住一条线索·····	(153)
4. 结构要出新·····	(155)

短篇小说

一、小说概念的更新·····	(158)
1. 简短·····	(162)
2. 取材·····	(162)
3. 情节简炼·····	(162)
4. 形象多样化·····	(163)
5. 语言传神·····	(163)
二、环境与人物·····	(164)

1. 自然环境·····	(166)
2. 社会环境·····	(167)
3. 历史环境·····	(169)
4. 环境与心境·····	(170)
三、取材与剪裁·····	(171)
1. 深入发掘·····	(173)
2. 选择新角度·····	(177)
3. 抓住特色·····	(178)
四、小说情节与小说非情节化·····	(182)
1. 悬念·····	(184)
2. 巧合误会·····	(186)
3. 情节的转折·····	(187)
4. 几条线索的纠葛·····	(188)
5. 情节淡化·····	(189)
五、角色的多样化·····	(192)
1. 突出矛盾与淡化矛盾·····	(192)
2. 性格突出与性格模糊·····	(195)
3. 单纯性格与复杂性格·····	(197)
4. 历史纵深感与感觉印象·····	(201)
5. 主要人物与一群人·····	(202)
六、多种结构模式·····	(202)
1. 以场面为中心·····	(205)
2. 人物事件的顺序·····	(206)
3. 心理活动的逻辑·····	(208)
4. 复合模式·····	(210)
5. 横断面与纵剖面·····	(211)
七、丰富多彩的语言·····	(214)

1. 叙述语言的多样化·····	(215)
2. 遣词句式的变化·····	(216)
3. 人物语言更加个性化·····	(217)
4. 语言的明确与模糊·····	(220)
5. 恰当运用警句·····	(221)

诗 歌

一、诗歌的一般特征 ·····	(224)
1. 丰富的艺术想象力·····	(228)
2. 高度的形象概括力·····	(230)
3. 凝炼的语言·····	(233)
4. 富于音乐性·····	(235)
二、诗歌创作的动力机制 ·····	(242)
1. 生活的激扬·····	(242)
2. 美与理想的召唤·····	(244)
3. 谜团的诱惑和责任感的驱使·····	(245)
三、诗歌的构思和形式美的追求 ·····	(247)
1. 构思——形象的转化过程与选择·····	(247)
2. 形式美的追求·····	(251)
四、诗歌的语言 ·····	(259)
1. 无限性与局限性·····	(259)
2. 诗歌语言的素养与锤炼·····	(261)
五、诗歌的表现手段 ·····	(271)
1. 兴·····	(271)
2. 比·····	(272)
3. 赋·····	(277)

4. 拟人·····	(278)
5. 象征·····	(279)
6. 误听 幻听·····	(281)
7. 迁恨·····	(282)
8. 自洁·····	(283)
9. 夸张·····	(285)
10. 细节·····	(287)
11. 反复·····	(288)
12. 排比·····	(290)
13. 谐隐·····	(292)
14. 反衬·····	(293)

小 戏

一、小戏的特点·····	(298)
1. 综合性·····	(299)
2. 动作性·····	(301)
3. 集中性·····	(302)
4. 直观性·····	(303)
二、戏剧作者与戏剧·····	(305)
1. 长期深入生活，与人民心连心·····	(306)
2. 培养革命的思想感情·····	(308)
3. 要多才多艺·····	(310)
4. 要有执着的追求·····	(311)
三、组织好戏剧冲突·····	(312)
1. 矛盾冲突的真实性、现实性·····	(312)
2. 戏剧矛盾冲突的尖锐性·····	(314)

3. 以现实矛盾为主深入发掘·····	(316)
4. 要表现深广的社会生活·····	(317)
5. 矛盾冲突的多样化·····	(318)
四、精心安排结构·····	(319)
1. 抓住关键, 尽快入戏·····	(320)
2. 全力写好高潮·····	(321)
3. 要注意情境·····	(324)
4. 要有波澜起伏·····	(325)
5. 注意全局与局部的关系·····	(327)
五、努力揭示人物的内心世界·····	(328)
1. 重视人物的动作性·····	(329)
2. 揭示人物的复杂性·····	(330)
3. 把握人物分寸·····	(333)
4. 思想性与趣味性统一·····	(335)
六、心中要有舞台和观众·····	(337)
1. 剧本主要是舞台演出的, 不是案头剧本 ·····	(338)
2. 剧作家要尽可能熟悉舞台艺术·····	(338)
3. 一个地区的剧作者要研究本地区群众 的审美心理及其变化·····	(339)
4. 舞台艺术的重要问题是时间、空间问题 ·····	(341)
5. 明场与暗场·····	(343)
6. 要了解舞台, 又不能限于舞台·····	(344)
七、反复锤炼小戏语言·····	(346)
1. 人物语言要与动作、感情结合·····	(346)
2. 人物语言要符合规定情景·····	(349)