

WENXUE JIBEN ZHISHI

文学基本知识

内蒙古教育出版社

文学基本知识

孙耀煜

内蒙古教育出版社

责任编辑：温 中 和

封面设计：云 建 平

文学基本知识

孙 耀 煜

*

内蒙古教育出版社出版

内蒙古新华书店发行 呼和浩特印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：6.875 插页：1 字数：147千

1981年8月第一版 1981年8月第一次印刷

印数：1—19,500册

书号：7167·760 定价：0.60 元

目 录

引 言.....	(1)
----------	-------

上编 文学作品的构成

第一章 题材和主题	(4)
第一节 文学作品的题材.....	(4)
一、题材、题材与素材的关系	(4)
二、题材的提炼.....	(6)
第二节 主题.....	(11)
一、主题、主题和题材的关系	(11)
二、主题的提炼.....	(13)
三、思想与主题.....	(17)
1. 文学作品思想的含义.....	(17)
2. 形象大于思想.....	(20)
3. 题材、思想与主题的关系.....	(21)
第二章 人物与环境	(22)
第一节 人物描写.....	(22)
一、人物概括介绍.....	(22)
二、肖像描写.....	(25)
1. 肖像描写要逼真, 以形传神.....	(25)
2. 肖像描写要显示人物个性.....	(26)
3. 肖像表现人物的变化.....	(27)

三、心理描写·····	(31)
1. 直接表现法·····	(33)
2. 间接表现法·····	(34)
四、行动和对话描写·····	(37)
1. 行动描写·····	(38)
2. 对话描写·····	(39)
五、细节描写·····	(43)
1. 细节描写的重要性·····	(43)
2. 细节描写的要求·····	(44)
第二节 环境描写·····	(48)
一、环境的含义·····	(48)
二、景物描写·····	(49)
1. 景物表现环境·····	(50)
2. 景物烘托性格·····	(51)
3. 景物发展情节·····	(53)
第三章 情节和结构·····	(57)
第一节 情节·····	(57)
一、情节的基本内容·····	(57)
1. 情节是人物性格的历史·····	(58)
2. 矛盾冲突是情节发展的动力·····	(60)
二、情节和人物的关系·····	(62)
三、情节的虚构·····	(63)
四、情节的构成因素(环节、部分)·····	(65)
五、非情节因素·····	(70)
第二节 结构·····	(71)
一、结构的含义、作用·····	(71)

二、场面和线索·····	(74)
1. 场面·····	(74)
2. 线索·····	(75)
三、结构的原则和方法·····	(79)
1. 结构的原则·····	(79)
2. 结构的方法·····	(81)
第四章 语言和风格 ·····	(85)
第一节 文学语言 ·····	(85)
一、文学用语言创造形象·····	(85)
二、文学语言的特征·····	(86)
三、作者语言和人物语言·····	(93)
1. 作者语言·····	(93)
2. 人物语言·····	(94)
3. 作者语言和人物语言的关系·····	(96)
四、语言的加工、提炼·····	(96)
1. 严肃认真地学习、使用语言·····	(97)
2. 精心加工、提炼语言·····	(98)
第二节 文学风格 ·····	(100)
一、形成风格的因素·····	(100)
二、风格的具体表现·····	(102)
三、风格的分析·····	(104)
四、风格的多样化和民族化·····	(108)

下编 文学作品的体裁

第一章 诗 歌 ·····	(112)
第一节 诗歌的特征和分类 ·····	(112)

一、诗歌的特征·····	(112)
1. 集中性·····	(112)
2. 抒情性·····	(114)
3. 音乐性·····	(115)
二、诗歌的分类·····	(116)
1. 抒情诗·····	(117)
2. 叙事诗·····	(118)
第二节 诗歌的形象和意境·····	(119)
一、诗的形象·····	(119)
二、诗的意境·····	(122)
第三节 诗歌的比兴和想象·····	(124)
一、诗歌中的比兴·····	(124)
1. 比喻·····	(124)
2. 起兴·····	(127)
二、诗的想象·····	(128)
1. 诗须有丰富的想象·····	(128)
2. 诗中想象的特点·····	(129)
第四节 诗歌的节奏和韵律·····	(131)
一、诗歌的节奏·····	(132)
二、诗歌的韵律·····	(135)
三、其他的格律因素·····	(136)
第二章 散文·····	(140)
第一节 散文的分类和特点·····	(140)
一、散文的分类·····	(140)
1. 叙事散文·····	(141)
2. 抒情散文·····	(142)

3. 写景散文	(144)
二、散文的特点	(145)
1. 题材广阔、以意为主	(145)
2. 形式灵活、手法多样	(147)
第二节 散文的构思和布局	(148)
一、散文的构思	(148)
1. 精心提炼、深化主题	(148)
2. 以形传神、情景交融	(150)
二、散文的布局	(152)
1. 散文布局的要求	(152)
2. 散文布局的基本方式	(153)
第三节 散文的表现方法	(155)
一、散文中的叙述和描写	(155)
二、散文中的抒情和议论	(158)
第三章 小说	(160)
第一节 小说的特点	(160)
一、以塑造人物形象为主	(160)
二、完整的情节	(161)
三、具体的环境描写	(162)
第二节 小说的类型	(163)
一、短篇小说	(163)
二、长篇小说	(168)
三、中篇小说	(171)
第三节 小说中的艺术虚构	(171)
一、艺术虚构的基本规律	(172)
二、艺术虚构的基本方法	(175)

第四章 剧本	(181)
第一节 剧本的特征和类型	(181)
一、剧本的特征	(181)
1. 要适于舞台表演	(182)
2. 要有戏剧冲突	(182)
3. 要有鲜明生动的对话	(183)
二、剧本的类型	(183)
1. 悲剧	(184)
2. 喜剧	(187)
3. 正剧(悲喜剧)	(188)
第二节 剧本的人物和语言	(189)
一、剧本的人物塑造	(189)
1. 把握人物的主要性格特征	(189)
2. 通过人物语言塑造性格	(190)
二、剧本的语言	(191)
1. 说明语言	(191)
2. 人物语言	(194)
第三节 剧本的冲突和结构	(199)
一、戏剧冲突	(199)
1. 要使矛盾冲突典型化	(200)
2. 安排和深化中心事件	(203)
二、戏剧结构	(204)
1. 戏剧结构的安排	(204)
2. 戏剧结构的方式	(207)
结语	(209)
后记	(211)

引 言

文学是用语言塑造形象、反映社会生活的一种特殊的社会意识形态。文学对人的影响,不但要“明之以理(思想)”,更要“动之以情(感情)”,从思想与感情的统一作用中,潜移默化地使人受到感染和教育。

用形象说话,这是文学区别于其他社会意识形态(哲学、社会科学)的一个分界线。文学作品不能没有形象(不同体裁的作品中,形象的特点会有差异)。文学创作就是运用形象思维,通过对人物性格和事件的描绘,构成具体、概括的具有审美特性的生活图画(形象)。所以高尔基说:“文学的任务是反映和描绘劳动生活的图画,把真理化为形象——人物的性格和典型。”(《和青年作家谈话》)这是对文学本质特性的科学说明。

形象是生活的图画。在具体的文学作品中,这图画的内容和形式就包括题材、主题、人物、环境、情节和结构、语言、风格、体裁以及各种表现手法。这就是本书要讲的内容。文学的一切性质和特点,都要通过这些因素体现出来。所以,学习文学的人,应当重视这一部分基本知识。这对于认识文学的性质与特征具有重要的意义。

生活是文学创作的源泉。把生活材料转化成文学形象是一个质的飞跃。这需要概括、提炼生活的能力,也需要表现生活的技巧。能力和技巧都要体现在作品内容和形式之中。文学

创作要重视对构成作品各种因素的表现，使内容和形式的各个方面完美结合，通体漂亮。

文学作品分析主要是对构成作品的各个因素进行具体、细致的考察，从它们的相互联系中，从整体上进行分析综合，这样才有可能对文学作品理解得透彻、准确。

文学理论知识都是前人创作实践的总结和概括。对于构成文学作品各种因素的认识、运用，也是在实践中不断地发展、深入。我们学习这一部分内容要注意理论联系实际：联系自己的写作实际，联系文学作品的实际，要和文学作品的阅读结合起来，创造性地学习，才会收到事半功倍的效果。

上编 文学作品的构成

“文学作品的构成”是要研究文学作品本身由那些因素(成分)组成的。它具体研究的是:这些因素的性质、特点,如何掌握和运用;各个因素之间的相互关系,这些因素如何组成一部文学作品等。这是研究文学的基础。

组成文学作品的基本因素是:题材、主题、人物、环境、情节和结构、语言、体裁。我们把这些因素按作品的内容和形式划分为两大类,即内容因素和形式因素。文学作品的内容是指它所反映的社会生活和作家的思想情感,包括题材、主题、人物、环境、情节诸因素;文学作品的形式是指对这些内容的具体表现,包括结构、语言、体裁等因。

文学作品的内容和形式相互依存。没有无内容的形式,也没有无形式的内容。“如果形式是内容的表现,它必和内容紧密地联系着,你要想把它从内容分出来,那就意味着消灭了内容;反过来也一样:你要想把内容从形式分出来,那就等于消灭了形式。”(《别林斯基论文学》)这说明内容和形式有统一不可分离的关系。

文学作品的体裁属于表现形式,应归形式的范畴。在不同的文学体裁中,各个因素会有不同的特点和规律,这对文学作品的分析和创作都是很重要的,所以单列为一编。

第一章 题材和主题

第一节 文学作品的题材

一、题材、题材与素材的关系

题材就是作品描绘的具体事物。它是社会生活在作者头脑中反映的产物,蕴含着作者的思想感情及对所描绘的生活的认识和评价。它是社会生活的客观因素和作者主观因素的统一体。

社会生活是文学创作的源泉和描绘的对象。这里蕴藏着取之不尽,用之不竭的创作材料。所谓素材就是作者在生活中吸收、积累起来的,未经加工过的,自然形态的生活材料。它是作者直接或间接得来的感性的、分散的、零碎的、不系统的创作原料。作者在创作中所依据的那些人物原型,真实的生活事件和生活细节等,都属于素材的范畴。这些真人真事在进入文学作品的时候,都应经过艺术加工——形象思维过程,作者能动的反映。对此,高尔基曾有一段形象深刻的说法:

事实本身不一定就是真实,那只是一种素材而已,我们应该将这些素材溶解,而从其中抽出现实的真正的真实来。不要把鸡毛同鸡肉一同炒。对于事实的偏爱,不外是把偶然的、非本质的东西与根本的、典型的相混在一处。我们应该学会清除那些事实上的非本质的鸡毛,即应当从事实上抽取出意义来。

——《关于一个争论》

题材和素材的关系是艺术真实与生活真实的关系问题。鲁迅许多精辟的论述，对我们理解二者的关系是极有启发作用的。他在《给徐懋庸的信》中说：

艺术的真实非即历史上的真实，我们是听到过的，因为后者须有其事，而创作则可以缀合，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、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。

这里提出的“逼真”，正是要求作品的题材必须符合生活的真实，而又要能反映出生活的本质。自然主义地照抄生活或“雕凿丧真”的作法，都不能形成好的题材。鲁迅在《做文章》中就指出了这种弊病：

太做不行，但不做，却又不行。用一段大树和四枝小树做一只凳，在现在未免太粗糙，总得刨光它一下才好。但如全体雕花，中间挖空，却又坐不来，也不成其为凳子了。

题材的正确来源应是：

作家按照他自己的世界观去解释现实，分析现实，并且从现实中拣出他认为是主要的，能够说明他的思想的东西，经过综合、改造、发展的程序而最后成为作品的题材。

——矛盾：《关于艺术的技巧》

可见，题材来源于生活，但也离不开作家世界观的指导。

综上所述，题材是作者从社会生活中选取出来的，经过集中、提炼、想象、评价的构思过程，在文学作品中描绘的具体事

物。

素材是自然形态的生活材料，是形成题材的基础。素材与题材是矿石与钢铁，花与蜜的关系，从素材到题材要经历一个从生活到艺术的质的飞跃，这就是作品的构思过程。

题材是由哪些因素构成的呢？

题材是一个复杂的统一体，它的对象是全部的生活内容。在叙事文学作品中，则包括了人物、事件和环境这三个因素。

人物在一定环境中所发生的关系（矛盾、联系）构成事件。所以说人物、环境和事件紧密联系不可分离。三者之中，人物是主体，事件是人物关系的表现，环境则是人物行动的条件。它们共同构成了叙事性作品的题材。抒情性作品题材比较单纯，有的只是抒写景物，有的则抒写生活的片断，一般没有具体的个性刻画和完整的故事情节。必须从状物写景、叙事抒情统一的角度上去理解它的题材。

文学题材是以整个的社会生活（包括历史事件和幻想中的事物）作为取材的源泉。因此它的天地极为自由广阔。我们在题材问题上必须坚持百花齐放的方针。要提倡写重大题材，也要提倡题材的多样化。既要描绘那些重大的历史政治斗争事件；也要表现人们在日常生活中的友谊、爱情，以及喜剧性的事件和细腻的内部感受等。

二、题材的提炼

生活素材经过作者的取舍、熔炼、想象、综合、评价这样一系列的加工过程，成为作品的题材，这就是创作构思过程。

文学创作不能没有这样一个加工的过程。题材的提炼这是一个艰苦复杂的精神生产过程，托尔斯泰在给友人的一封信中谈到：“要再三考虑，反复考虑就要写作的篇幅很大的一

部作品中那一切未来人物可能发生的一切情况，并且再三考虑千百万件可能配合的事件，以便从它们中间挑出千万分之一——难极了。”文学创作要有高度的艺术概括，列宁说过：“如果不是从全部总和，不是从联系中去掌握事实，而是片断的和随便挑出来的，那末事实就只能是一种儿戏，或者甚至连儿戏也不如。”从矿石提炼出钢铁，这是一个质的变化；从生活到艺术，也是一个质的飞跃。有些作品对生活概括得不够高，就是因为缺少这样一个质的飞跃。要使作品的题材能够概括生活的本质真实，就须有一个去芜取精的选择、提炼、整理、补充的过程。

题材的提炼就是从大量偶然现象的取舍中揭示出社会生活的内在规律。“理想是从一大堆个别偶然的東西之中所拣回来的现实”（黑格尔：《美学》）。把有关的生活素材与作品的题材做一个比较，我们就能直观地觉察到从生活到艺术的精妙复杂的转化过程。对于题材的提炼，文学史上有过很多著名的例子，果戈里的《外套》就是其中的一个。

俄国作家安年科夫在回忆录中记录了《外套》的素材来源：事情是来自彼得堡官场的一件逸闻，一个贫穷的小职员酷爱打鸟，靠着节衣缩食，拼命地做一些额外工作，终于积攒了二百来个卢布，买了一枝猎枪。但是第一次到湖上打猎，枪就被茂密的芦苇带到水里去了，小官过分懊恼，发了高烧，一病不起，最后还是同事们凑钱给他买了一枝猎枪，才算救活了一命。事后，他一想到这件事，脸色就白得象死人。果戈里听到了这件逸闻，《外套》的题材就在他的心中萌芽了。不过这个提炼的过程是很复杂的。

果戈里处理这个生活材料，不是满足于猎奇寻怪，搜罗逸

闻。而是要从偶然的生活事件中，揭示出俄国官场的凶残和冷酷。为此他就对素材进行深入的发掘和提炼。果戈里对于彼得堡的官场生活有很深的体验和观察。他所听到的那件官场逸闻，就象一把钥匙打开了他的印象的仓库，形成《外套》题材的一个重要契机，最初的一环。接下来的工作就是对素材进行一番改造制作的工夫。他对人物、事件和环境都作了根本的改造。作家是把一个庸俗的小职员的一幕喜剧，概括成一个被污辱与被损害的“小人物”的典型的悲剧命运。小说中的主人公阿卡基·阿卡基耶维奇·巴施马奇金是一个“谁也不可可怜的人”。同事们只知拿他寻开心，在他丢失外套（小说中把猎枪改为外套，细节的改动也看出了作家构思上的匠心独运，惨淡经营）以后，同事们虽然也想到给他凑一笔钱，但却始终没有结果，因为官场的应酬太多，小官们的薪资早被勒索一空，哪里还能有多余的钱财来周贫济急呢！至于说那些脑满肠肥的“大人物”（这是作家有意加进去的），则更是冷酷无情，巴施马奇金对他们的苦苦哀求，得到的竟是厉声的斥责。沙皇俄国就是这样一个弱肉强食的社会。《外套》所描写的小职员正是这种典型环境中的一个典型人物。

小说情节的意义明显地体现在线索的安排和结尾的改变上。官场中的逸闻，整个故事基调是上升的。小说的情节则是：失望（破外套已无法修补）——追求（靠节衣缩食攒钱买了新外套）——幻灭（外套被劫走，最后送了命）的三部曲，生活中的喜剧结局，在作品中作了悲剧处理，概括的社会意义更丰富，更深刻。

从这个例证的分析，可以认识到题材的提炼是化合，而非混合。它决不是某种生活现象的“平均数”。题材必须是既有概