

小說結構

方祖燊 著

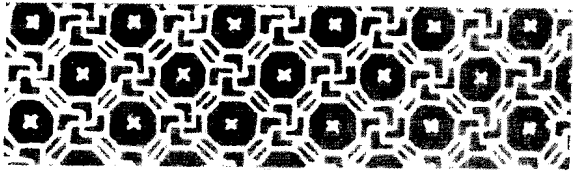
東北圖書公司

小說結構

沈從文 著

上海書店出版社

小說結構

方祖燊 著

滄海叢刊

國立中央圖書館出版品預行編目資料

小說結構／方祖榮著.--初版.--臺北市：東大發行：三民總經銷，民84
面； 公分.--(滄海叢刊)

參考書目：面

ISBN 957-19-1788-5 (精裝)

ISBN 957-19-1789-3 (平裝)

1. 小說-哲學, 原理
2. 小說-歷史
3. 小說-寫作法

812.7

84006357

◎ 小 說 結 構

著作人 方祖榮
發行人 劉仲文
著作財產權人 東大圖書股份有限公司
臺北市復興北路三八六號
發行所 東大圖書股份有限公司
地 址／臺北市復興北路三八六號
郵 撥／〇一〇七一七五——〇號
印刷所 東大圖書股份有限公司
總經銷 三民書局股份有限公司
門市部 復北店／臺北市復興北路三八六號
重南店／臺北市重慶南路一段六十一號
初 版 中華民國八十四年十月

編 號 E 82074

基本定價 拾叁元

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

ISBN 957-19-1789-3 (平裝)

多方位 看小說

——題方祖燊的《小說結構》

林 良

方祖燊教授的這一部著作《小說結構》，對大學文學院系的學生來說，是一本內容充實的「小說理論」。對喜愛文學的讀者來說，這一本書更應該命名為「認識小說」，因為它能引領讀者進入「小說城市」，把大街小巷都走遍。

這本書的特色是：有充實的「總論」，有精彩的「專論」。

一般的「小說理論」，往往著重在提供一個「論述架構」，然後在這架構之下，分綱分目，稍加陳述。結果讀者所獲得的，往往也只限於一個空洞的架構，有骨無肉，並未能跟小說有真正的接觸，因此也不可能有真正的體會。

方教授不願意使「總論」淪為空論，所以每一個論點都有具體的事實作立論的根據，給人「不空泛」的美好印象。

除了本書「論述架構」下的總論以外，方教授更以構成一篇小說的種種要素為題，撰寫「專論」。這幾篇重要的專論中，處處是精彩的實例，十分引人入勝。讀者讀的儘管是一本小說理論，卻等於接觸到許多精彩的小說作品。

本書這個特色的形成，跟方教授在「專題研究」所下的工夫有關。三十幾年來，在本書編撰之前，方教授心中早有自己的一部小說理論，但是他卻從專題研究入手，把心力集中於一點，作成扎實的專論。每寫成一篇，就按部就班，納入心中的那部理論裡。等專論齊備了，水到渠成，自然凝聚為一部精彩的專書。書中的每一篇專論，等於從一個特定的方位去審視小說的整體。彼此交叉審視，就很容易捕捉到小說世界的全貌。因此，我稱這部著作是「多方位看小說」，可以使我們對小說獲得一個「有形有體」、「有骨有肉」的完整印象。

方教授是我的好朋友，我又很喜歡他這一部著作，一知道這本書就要出版，

2 小說結構

就很想為他寫一篇賀詞。賀詞變成了這篇序，這篇序也為我們的友誼留下了紀念。

八十四年八月在臺北

生命之書

黃麗貞

在文學研究和創作中投注了四十多年生命的祖棻，再出版一本書，原本也不是一件特別事；但在我眼中，《小說結構》的問世，卻具有他生命意義的紀錄。

新文藝課程，在師大一向是不受重視的，三十多年前，甚至是被排斥的。教我「新文學概論」的謝冰瑩老師，雖然早已是享譽國際文壇的名作家，從我在母校擔任助教開始，在某些系務會議的場合中，不止一次親見她因為從事現代文藝創作而受奚落；直到民國六十年前後，當時的系主任還下令指示由學生社團國文學會主編的《文風》雜誌，不准刊登「白話文」的作品。但是，現代文藝的創作和研究，早已成為時代的潮流，絕不是什麼懷古心情可以阻遏得了的，所以，系裡的課程依然開列「新文藝習作」為必修課程，和選修的「文學概論」。當時開在二、三年級的「新文藝習作」，為了要配合學生畢業後，到中等學校教學之需，散文、小說、新詩、戲劇全都要教到。這些因應時代潮流的新課程，不但師資難求，早年書禁也嚴，可供參考的著述奇少；又在系裡風氣的導向下，選修的「文學概論」總是時開時停，教「新文藝習作」的教師，還要附帶批改習作，可以想見他們的辛苦和壓力。

祖棻從民國五十三年開始接承「新文藝習作」這門課，到五十九年，便出版了《散文結構》，可以說是當時第一部由大學講壇上研究出來的新文藝理論著作，我當時在幫著做校對時逐字細讀一遍，無論在理論思想和文辭手法上，都覺得那實在是一部好書。之後，他又陸續著手寫有關小說方面的研究，由於著眼的範圍及於古今中外，只見他搜羅了許多相關的書籍，稍有空暇就迷頭迷腦地看，然後就趴在書桌上寫，也看到他的研究成果，斷斷續續地一篇篇的發

2 小說結構

表出來。

身為他的妻子，也是他的同事，對於他的生活瑣雜事情的「故意無能」，真的要用最大的愛心來加以「包容」的；我常跟他說：你結婚之後，從來就沒拿過一次掃把。直到現在，洗衣機已經換到第三臺了，我們這位大爺，還不懂得怎樣去起動它，因為他的時間，全都放在教學和研究上，所以，他能有充分的時間去涉獵各方各樣的學問，不時有不同樣式的作品出來，先後也集結成數十種著作。

祖秦個性純真率直，對讀書以外的事，攏總嫌煩，尤其不善於「體察」情況，就人言色以揣度別人的心意，實在不適宜於去做行政工作，而他的生活心態也很簡淡而節約，我也就一直祈願他逍遙在文學的天地裡，滿足在平淡、平凡的日子裡，儘量遠離塵世的煩擾；他也很能享受到他單純生活的美好，雖然年過了六十，還純然「不知老之將至」！

八十年的暑假纔開始，他意外地發現罹患了第三期的直腸癌，經過手術切除，又接受六個療程的化學藥物治療；而學校對於他請假一學期來治療養病，辦事人員還有所刁難，所以他寒假過後，抗癌針還未打完，就拖著病回到學校勉強授課；耽心著隨時會出現復發情況，一直是我們那段日子的夢魘。

依然如往地忙著教學、研究、寫作，還要分神去照顧「中國語文學會」的瑣事，對病後「追蹤檢查」，總是要我一催再催，他纔勉強騰個半天出來，還得我陪伴護送。算著再教一年，他就六十五歲，商量好屆齡就退休了。想不到快到暑假時，學校通知他又該輪到他有一年的休假，他去問清楚了，休假結束就可以提前在他滿六十五歲之前退休；他認為切掉了二十三公分的直腸後，三天兩頭就拉肚子，能再活多久，實在是未知之數，所以退休金也就打算一次全領。這一年休假，也等於是「有薪」的退休；我不時以我的信仰心情提醒他：上帝真的很眷顧你！

每次的追蹤檢查結果都很理想，無神論的他還是覺得很「感謝老天爺」，對於在世的時間分外可貴，特別想要完成他鑽研了三十多年的小說研究，我也認為他在這個領域中所做出來的，已經有了相當超越的成就，也不時給他加油打氣。從休假之前的暑假開始，因為心情的專注投入，他的工作情況，比

以前還要沈迷，真的是「無日無夜」，我時常半夜醒來，隔壁房間亮著，是經常的情況，他原本愛看的電視影片，都忽然完全失去了吸引力了。他這樣地認真努力了兩年多，終於完成了這部數十萬字的著作。

師大國文系新文藝課程在這三十年的慘淡經營下，在少數老師們的認真、堅持下，近年來，年輕的學生輩同事，要接棒的意願十分高，學生對現代文藝也表現出濃厚的興趣。祖堯這部《小說結構》的問世，無論在他的研究上，在他的教學上，特別是在他病體剛剛恢復之後不久，對他來說確實是極具生命的意義。

《小說結構》自序

民國五十三年（一九六四），我開始擔任國立臺灣師範大學國文系的「新文藝」的課程，就想撰寫一部寫作小說的理論。三十年來，我不斷努力，大量閱讀小說，研究小說，以及種種有關小說的理論，潛思冥想，一有所得就把它寫成專論，在報章、雜誌、學術期刊上，一篇一篇發表了出來。三十年來總有三十多篇三、四十萬字。民國八十二年，我擔任師大教授二十多年第三度休假，我利用這個長達一年的研究假期，終於將這部長達數十萬字的《小說結構》的小說理論補充完成。

去年年底，我把原稿交給東大圖書公司，經過東大圖書公司編輯部辛苦的整稿、打字、校對，在今天即將印行之際，我看著最後的大樣，深有所感，往日撰寫每一章節的情景與過程，一下子兜的湧上心頭。因此，也想藉此自述，讓自己撰著此書的心路留下一些痕跡，也願它能夠幫助有志研究小說的學者，有興趣寫作小說的朋友，知道這部小說理論的特點。

《小說結構》共分九編四十七章。「編」等於一個大單元，「章」有的是為著討論一個專題而立的，有的是為內容複雜要使觀念簡化而分的，有的是為要分析寫作的各種範例而設的。現在分述如下：

第一編小說的本體與歷史、流派：包括五章。

第一章序論：是最後寫成的一章，敘述我閱讀小說，研究小說，融化中外的小說理論，及個人研讀的一些心得，經過三十年努力，完成了這部《小說結構》的過程與雜感。

第二章小說的界說：原標題作「什麼是小說」？在這章裡，我分析了「小說」的特質。

2 小說結構

第三章中國舊小說：在民國五十三年，我指導同學編「中國舊小說年表」；我在年表的每一朝代前面作一短序，介紹小說家的成就。到民國六十四年底，我把這些短序改寫成《中國舊小說》，約三萬多字，在《國語日報·書和人》上連刊三期。我想這樣濃縮的小說史，可以一目了然，可以幫助讀者選讀小說。

第四章中國新小說：我在民國六十年撰著《六十年來之國語運動簡史》，裡面有一節寫到「白話文學運動」，開始接觸到新文學運動的歷史，當時因為忌諱很多，無法暢所欲言。後來讀夏志清《中國現代小說史》，總覺意猶未足。再讀大陸葉子銘等人的《中國現代小說史》，所寫的也僅止於五四前後。很幸運的，現在臺灣已經是「言論真正自由」的時代，再加上資料很容易找到，因此我能夠根據我的理想與構想，簡要地介紹民國八十年來，中國新小說的時代背景、重要的文學社團、小說作家與作品的成就與價值。我想大致能夠寫出「中國現代小說」的概況。

第五章西方小說的流派：西方文學的發展，深受文藝思潮的影響。我國新文學的興起，也深受西方文藝思潮的影響。如新文學運動之後成立的「文學研究會」就高標「為人生而藝術」，「創造社」就高倡「為藝術而藝術」，這就是西方的寫實主義和浪漫主義。巴金寫小說受無政府主義的影響。臺灣現代詩和意識流小說，更是從西方「橫的移植」進來的。我們研究小說寫作的理論，怎能不探討西方的文藝思潮？所以早在民國六十二年，我即著手撰寫《西方小說的流派》；這年四月刊載於師範大學的《國文學報》第二期。當時，我讀許多有關討論「西方文藝思潮」的專書，甚至笨到去讀《文藝辭典》，爬搜摘錄資料。讀陳鼓應等人翻譯的艱澀難懂的《存在主義哲學》一書，一遍又一遍地，鉤玄挈要，寫成了其中一節「存在主義」，約一千四百多字。由此一端，即可見出；當年我撰寫每一篇理論艱苦費時的情況。

第二編小說類型論：包括下面九章，主要探討小說的各種體類與寫作的方法。

第六章小說的分類：從宋李昉、明胡應麟、清紀昀的分類，談到從小說形式演進以及由小說內容的分類，最後談到我個人對現代小說的分類。接著詳細

分論各類小說的歷史、演進、特質與寫法。

第七章生活小說與社會小說：小說是最適合於描寫我們的生活，反映我們的社會。如何撰寫這一類小說？我歸納前人的寫法有：據實描繪、評擊諷刺、誣責揭露、寄托理想、寓言諷喻五種方式，都值得我們學習。

第八章愛情小說：愛情是人人需要的。愛情小說所取材的有偏重描寫感情的，有偏重描寫性愛的，有偏重描寫婚姻與家庭問題的三類。

第九章心理小說與意識流小說：在民國六十一年十二月十八、十九兩日，我在《中央日報·副刊》上《談短篇小說》，引起在美國德州的女作家歐陽子討論的興趣，在二十五日寄來《也談「短篇小說」》一文，也在《中副》刊出。她對「意識流小說」提出一些不同的看法。編者把她的文章寄給我，希望我作答。那時，我對西方意識流理論的認識不深，只好緘默以對。後來我遂發憤研讀佛洛伊德的傳記與學說，深自探討一些心理小說與意識流小說的問題；民國七十六年八月二十七日至九月四日八天，我連續在《青年日報·副刊》發表這個長篇《心理小說與意識流小說》的專論。今天回想起來，實在應該感謝歐陽子女士當日的批評，不但助我修改了一兩處語病，並且也促使我把這個專題完全搞清楚。

第十章歷史小說：除了少數作品是作者虛構杜撰以外，大部分的歷史小說都或多或少根據史料來撰寫。我在這裡只談歷史小說的取材和結構的問題。

第十一章神怪小說、恐怖小說與科幻小說：這章討論神怪、神仙、鬼怪、恐怖等等故事產生的原因及特質；並且介紹阿拉伯的魔法與日本的怪談，以及我國的神魔小說；後來有人把現實生活跟科學狂想、病態心理與怪異現象結合起來，寫成恐怖小說；到十九世紀末，產生了真正的科幻小說。

第十二章武俠小說：我首先闡釋「俠」到底是怎麼樣的一種人物，接著論介唐、宋、元明、清朝到民國的武俠小說作家的作品、寫法與成就。

第十三章偵探小說：介紹中國公案小說和西方偵探小說、日本推理小說。

第十四章微型小說：就是極短篇小說，我國人所謂「筆記小說」。這裡從內容與結構，舉例分析奇談、巧遇、神話、傳說、雜史、寓言、志怪、軼事、笑話、故事、傳奇之類的小故事的作法。

4 小說結構

第三編小說結構論：專從小說的篇幅與架構來探討小說的體制問題。

第十五章短篇小說：論短篇小說的特質、寫法與偏重。

第十六章短篇小說的布局：這是採用西方的文學理論：完整的結構要包括開始、中間和結尾三部分；情節的發展是在兩種勢力發生爭鬥或糾紛的情形下進行的觀念；再加利用圖表符號和文字說明，來評析作品的方法。在民國五十三年，我指導洪辰夫、于文荃兩位同學就法國莫泊桑的作品，分析說明短篇小說布局的方法。

第十七章長篇小說：論長篇小說的特質、寫法與偏重。

第十八章長篇小說的布局：我從中外著名的長篇小說，歸納出故事、書名、遊記、自傳、書信、日記、意識流等七種結構，並且舉例說明它們的作法。

第十九章小說的敘述程序與格局變化：這是根據西方的小說理論，來探討小說敘述的程序與格局的變化。所謂「ABC程序」就是順敘方式，從事件的開頭描述到結尾；「ZYX程序」就是倒敘方式，從事件的結尾追敘到開端；還有混合程序。這三種程序還有許多變化。我在這裡舉例說明它的方式與變化，對於初學寫作小說安排格局、敘述故事者，應該是有相當幫助的。

第四編小說的觀察點與想像：有下面兩章：

第二十章小說故事的敘述方法——觀察點：關於一篇小說中人物的形象、言行與情思，場面、情節及氣氛，這些都由誰的「觀點」來敘述呢？觀點就是視點。這章專論「視點」的這個問題。

第二十一章談現實、想像與小說之虛構：小說有寫實與浪漫兩派，寫實派儘量根據現實來寫，浪漫則著重想像。其實無論浪漫或寫實都離不開想像。但不是每一位寫小說的人都有高度的想像力。但沒有關係，想像力是可以訓練提升的。這章主要就在討論：如何提升一個人「想像的能力」？

第五編小說人物論：本來是一個整篇的長論，內容相當繁雜；但為了要給人簡要清晰的理念，所以我把它分做七個章來論述。

第二十二章小說人物論的緒說

第二十三章人物外在世界的描寫之一——人物形象的描寫

第二十四章人物外在世界的描寫之二——人物出場的描寫

第二十五章人物內在世界的描寫之一——人物的心理與意識的描寫

第二十六章人物內在世界的描寫之二——人物的性格與典型的創造

第二十七章如何由人物的對話、動作與情節來描寫人物

第二十八章短篇小說與長篇小說怎樣安排情節與描寫人物

從這裡七個章的「章題」和後面各章前附的「子目」，大家已經可以很清楚地看出：在這些章裡，我所要論述的內容。不過，我要特別強調一點，是第二十五章人物的心理與意識的描寫；其中提到作家要描述什麼樣的劇情？才能使讀者產生憐憫同情、憂慮恐懼、悲傷痛哭、快樂歡笑的情緒？我在這一章裡特別探討；我們寫作小說要想使讀者發生恐懼心理、憐憫心理或快樂心理，我們必須特別安排某些情節，製造某種氣氛，描繪某種境況，這樣才能引發人產生「共鳴作用」。我在這章裡還探討到人類各種失常的心理，與小說故事情節的關係以及其作法。

第六編小說語言論：包含三章。

第二十九章小說對話的功用

第三十章小說對話的七原則

第三十一章白話小說中的語氣詞

在這三章裡，比較特別的是論介小說中所用到的各種「語氣詞」。我認為我們說話有種種語氣，也常常帶有種種感情；所以我們寫作小說也應該用適當的「語氣詞」，去表現人物說話時候的語氣與感情，這樣才能把對話寫「活」；所以我從過去《紅樓夢》、《水滸傳》……之類的白話小說中摘錄許多例句，再根據語法的觀念，分做「陳述句」、「疑問句」、「祈使句」、「感歎句」四大類，加以論述說明。希望對大家撰寫對話有幫助。

第七編小說環境論：包括七章。

第三十二章描寫人物不能脫離環境

6 小說結構

第三十三章描寫環境在表現故事的時代背景

第三十四章描寫環境在刻畫人物的生活環境

第三十五章描寫環境在描繪自然景物

第三十六章描寫環境在顯示當時的社會情況

第三十七章描寫環境在渲染氣氛，加強情節

第三十八章描寫環境在刻畫激烈的戰爭場面

個人命運與時空因素是絕對沒法分開的。法國小說家左拉說：「人不能脫離環境而生存。」他認為一個人物的心理與性格為什麼這樣？故事為什麼如此發展？如此結局？都應該從他生活的環境中去尋找原因。因此，他寫小說對環境的描寫特別詳細。大抵西方小說對環境的描寫比較詳細，中國比較簡略。我在這七章裡採用比較文學的方法來討論這些問題。小說家之所以描寫環境，主要是在表現：和人物故事相關的時代背景、生活境況、自然景物、社會情形、色調氣氛或戰爭場面。我在這一編裡列舉中外小說名家的各種例子，來分析說明他們描寫刻畫、渲染加強的種種手法、技巧與成功的地方。

第八編小說範例：我認為一部完善的寫作理論，必須有計劃多方面選擇恰當的範例，加以分析說明，幫助有志寫作的青年從學習而創造，幫助有志研究文學的朋友從理論而實證。這裡，我特別用了九「章」的篇幅舉「例」欣賞分析小說家寫作小說的各種手法與技巧。

第三十九章羅貫中與《三國志演義》：這是以《三國志演義》做例子，聞說應該怎麼樣去蒐集材料、組織材料，鋪寫成一部生動的「歷史小說」。

第四十章曹雪芹的《興兒論鳳姐》：這是從興兒和尤二姐兩人的一段對話，來演述鳳姐「嘴甜心毒」的為人，並且預伏了後來尤二姐被騙進賈府之後的情節發展，作為我們撰寫對話的一個很好的實例。

第四十一章《水滸傳》縱橫談：縱談作者、題材與版本，橫論林沖的性格的轉變。主要是在探討：怎樣安排情節？如何設想境遇？來顯示人物的性格，來促使人物性格的轉變。

第四十二章吳敬梓寫的《馬二先生遊西湖》：這是從「遊湖」這一件小事，

論析吳敬梓描寫馬二先生的寒酸迂腐。如何描寫人物？這是很好例子。

第四十三章都德《磨坊的祕密》的分析：這是篇偏重故事與心理的小說。

第四十四章亞米契斯《爸爸的看護者》：這是篇偏重巧遇與心理的小說。

第四十五章陳少聰《水蓮》的評介：《水蓮》這篇小說主要在介紹記憶喪失症與記憶亢進症的心理，可做現代描寫心理與意識小說的一個實例。

第四十六章施耐庵《水滸傳》的布局：這是從全面來分析《水滸傳》的結構，供有志寫作長篇小說者參考。

第四十七章方祖棻的《花園的怪夢》：描寫三個女人瘋狂的原因與情況；我是用傳奇的手法表現她們失常的心理，透露人精神失常，大都是由先天的遺傳與後天的境遇所造成的。

第九編中外小說年表：收錄了中外著名的小說的作家與作品。中國舊小說部分，是我在民國五十三年指導易友材、林國軒、江菊松、羅軍勇四位同學，歷時半年編成，我再加以增修。歷代外國的小說的作家與作品，現代中國的小說的作家與作品，完全是由我按著原有體例，逐年補充而成。外國重要小說，我儘可能略加簡介。臺灣小說的作家與作品，我採取較寬的尺度來收錄。

這部前後歷時三十年的著作（從民國五十三年至去年民國八十三年），是在我各種著作之中寫作時間最長的一部，主要是因為停停斷斷的寫，陸陸續續的發表。我私自慶幸的是，民國八十年（一九九一）七月二日，我得知自己患了「第三期直腸癌」，在三次進入榮總動手術，作六療程化療，前後經過十個月之後，我還能夠繼續撰寫了三十萬字，補充了《中外小說年表》、《小說環境論》、《小說人物論》、《中國新小說》、《武俠小說》和《微型小說》等等編章，終於使全書完成，為一部體系完整的小說理論。我雖然不敢自己說非常完美，不過也有許多可取的地方，探討了前人從未觸及的專題。也因為大病之後，深感生命之可貴，更應該好好利用我這短短的人生，所以每當下筆，我都是盡心而作，力求做得完善。

當然，經過這麼長的時間才完成的一部著作，其中自不免有一些引例重複應用，這大致都是從不同的專題論點來討論的；如莫泊桑的《項鍊》，有的是

8 小說結構

論它取材的單純，有的是談它格局的變化。有時還可以由此發現因為版本不同而文字不同，如《紅樓夢》興兒談到探春、黛玉、寶釵的一段文字，就有一些出入；有時還可以因此見到因為譯者關係而用詞不同，如《羅生門》中的同一人物，一譯「家將」，一譯「傭工」。這些地方都希望讀者留意、寬諒。

最後，我要特別感謝的是內子黃麗貞教授，在我大病期間，她悉心照顧我！所以謹以此「書」，作為我對她表示深忱的一份禮物！

方祖樂序於民國八十四年八月·桃林樓