

新故事 创作 技法 谈

王国全 著

Xin gu shi chuang zuo ji fa tan
新故事创作技法谈

新故事 创作 技法谈

0287/30

王国全著

Xin gu shi chuang zuo ji fa tan

出版的几点说明

上海文艺出版社所属《故事会》编辑部，在积极编辑好每一期刊物的前提下，仍致力于编辑出版故事类书籍。其中，包括故事作品专集和故事理论专集，旨在努力改变目前故事理论远远跟不上故事创作发展需要的局面，为提高新故事创作队伍的素质以及新故事作品的质量，尽着自己一份微薄的力量。

虽说新故事创作没有一帖药到病除的良方，然而譬之河之走海，山之宗岱，新故事创作也并非没有章法可循，在这一方面，编辑部作了大量的可贵尝试。先后面向全国创办了两届新故事创作函授班，普及提高新故事理论和其创作技巧，收到了良好的效果。这部书稿的问世，是编辑部计划编辑出版故事理论专集的第一部。它的出版，说明了新故事这一门新兴的文学样式，还是有值得我们进行总结和探索的价值的。它的勃兴，将给我们的新故事创作和研究带来更为广阔的前景。

当然，这仅仅是对新故事理论及其技法的

一个初步探索，难免失之偏颇。我们殷切期望广大新故事工作者多与我们合作，把这一项大家共同关心的工作搞好。

《故事会》编辑部

1987.9.

作者的自述

十一届三中全会以来，新故事的创作和讲述活动出现了比较好的局面。各地报刊、电台、电视台相继发表、播讲了一批数量可观的新故事作品，其中不少已在人民群众中广泛流传。数以万计的故事员活跃在工厂、农村、学校、机关、矿山。这些，都为活跃群众文化生活，促进社会主义精神文明建设，起到了不可低估的作用。广大群众文化工作者、民间文学工作者和新闻出版工作者，为此也付出了不少心血。几年来，他们一边积极组织、指导新故事的创作和讲述活动，一边围绕着新故事的属性、基本特征以及发展方向等一系列理论问题展开了争鸣讨论。虽说对一些问题的认识至今仍存在着分歧，但这些争鸣讨论，对繁荣新故事创作，无疑起到了积极的推动作用。

我们认为，对新故事这一艺术形式的认识，应当允许“百花齐放、百家争鸣”，即允许各种不同形式故事的存在。究竟走哪条路对，走哪条路好，让实践去检验，不必忙于下结论。但是，我

们在“探索”中，不能没有一个明确的指导思想，否则，人们将无所适从。概括地说，也就是要学习、继承民间故事的一些艺术创作经验和技巧，保持民间故事最基本的艺术特性和特点，把根深深扎在人民群众的“土壤”里。

原因之一：故事是劳动人民创造的一种大众式的文艺形式。千百年来，它一直扎根在人民群众这块土壤里。早在原始社会，我们的祖先就集体口头创作出《女娲补天》、《后羿射日》、《盘古开天辟地》等许多优美的神话故事，表现了当时人类的内心意识。随着社会的发展，开始出现了文人创作的书面文学，促进了社会文化的发展。在这种情况下，生活在最底层的、被剥夺了学习文化知识权利的劳动人民，为了直接强烈地表达他们的思想和愿望，反映他们的劳动生活和斗争生活以及为了在劳累之余得到娱乐，口头创作出了无以数计的民间故事。其中，有相当一部分得以代代相传，经久不衰。它生在人民心中，长在人民嘴上，看不见摸不着，根基却相当牢固。

因此，与民间故事一脉相承的新故事，如果不注意植根于人民群众这块土壤，是很难生存和发展的。

其次，任何一种文艺形式，之所以能单独存在，就必然有其赖以生存的特性及其在此基础上产生的艺术规律和特点。因此，我们在从事某种文艺形式的创作时，就必须首先了解自己

所从事的文艺形式的基本艺术规律和特点，并由此去掌握它特殊的表现形式与技巧，熟悉它的长处和局限性，扬长避短，兼收并蓄，使这一文艺形式不断地得以发展、提高。否则，就免不了要把其他文艺形式的手法硬套在自己的头上，反而舍弃了本身特有的艺术特点。这样一来，不仅使这一门文艺形式难以得到发展，而且会使其因此而丧失独立存在的基础，成为其他艺术形式的附属品。因此，对于新故事的创作，我们虽然提倡各种各样的探索和尝试，但这种探索和尝试，决不能丢失故事基本的艺术特点。否则，就有可能导致这一艺术形式的衰亡。

第三，从建国以来新故事创作的实践中，也可看出学习、继承民间故事经验的重要性。

解放后，新故事创作曾出现过几次高潮，特别是1958年到“文革”前这一时期，全国许多省市有组织地开展了大讲革命故事的活动。这一活动的普及开展，大大促进了新故事创作，涌现了一些优秀之作，如《幸福桥》、《老队长迎亲》、《种田状元》等等，培养了一支十分可观的新故事作者队伍，奠定了新故事的基础，成绩是不可抹杀的。但是，由于对民间故事艺术特性和特点认识不够，大部分作品不易记忆、讲述，只能依靠有组织的途径去传播，未能达到使群众自觉自愿口耳相传的程度，因而能够得到广泛口头传播的作品寥寥无几。

十一届三中全会之后，新故事创作从某种

程度上看，应该说是一个飞跃。短短的几年时间里，出现了一批在群众中竞相口头传播的优秀作品，如《会做媒的自行车》、《如此恋爱》、《母亲的故事》、《三百元的故事》、《彩蝶》、《第三个条件》等等。这些作品，民间故事的特色较浓，易于记忆、讲述和口头流传。在口耳相传的过程中，又为人民群众不断充实，民间故事的特色更为浓厚。有时，同一作品，竟能生发出几个乃至十几个内容大同小异而又各具地方特色的故事。尤其是《故事会》上所发表的新故事，在全国范围内广泛流传的为数较多。原因在于其编辑、作者大都注意了学习、继承民间故事的艺术特点和创作技巧，善于及时反映广大人民群众的思想感情和愿望，把根扎在了人民群众这块土壤之中。

由此我们觉得，新故事任何理由“向小说、曲艺靠拢”的创作思想、方法以及“全盘继承民间故事”的观点，都是失之偏颇的。从这一指导思想出发去进行研究，我们就会进一步发现：民间故事“口头性”、“集体性”、“变异性”的基本特征，由于受从集体口头创作向个人书面创作的转化以及“口头流传”和“书面流传”并举的影响，其“集体性”和“变异性”的基本特征已逐渐削弱，而“口头性”成为新故事目前最基本、最突出的特征。“口头流传”成为新故事最根本的艺术特性，这也是民间故事的艺术精华和核心的所在，也恰恰是新故事成败的关键所在。

本书稿对新故事创作规律和技巧的一系列探讨，归根结蒂就是四个字：口头流传。由此为出发点，去探讨新故事在学习、继承民间故事创作规律和技巧上的长处和不足；去阐明民间故事、新故事与其他艺术形式（主要是小说）在艺术特点和创作方法、技巧上的区别；去总结新故事在学习、借鉴其他艺术形式创作方法和技巧上的成败得失。这仅仅是一个初步的尝试，只能算作“一家之言”，当否，如同对新故事这门艺术形式的认识一样，还得由实践去检验。

目 录

1287/50

出版的几点说明·····	6
作者的自述·····	8
第一讲 新故事艺术构思的构成因素 ·····	1
一、艺术构思的中心环节——主题·····	2
二、艺术构思的侧重点——情节·····	3
三、艺术构思中人物与情节的关系·····	9
第二讲 新故事题材的强调原则 ·····	13
一、一个生动、曲折、完整的故事·····	14
二、奇的人物和奇的事件·····	16
三、富有吸引力并能使人愉悦·····	17
第三讲 新故事素材的处理 ·····	21
一、到现实生活中去寻找·····	21
二、在不违背生活真实基础上的选择·····	23
三、不要轻易就放弃一个素材·····	25
四、不要拘泥于生活中的真人真事·····	28
第四讲 新故事主题的发掘与提炼 ·····	33
一、众人公认正确的看法或道理·····	33
二、能让大多数人欣赏和接受·····	36

第五讲 新故事情节的再认识及其多元	
特色	39
一、情节是新故事得以“口头流传”的	
第一要素	40
二、情节的多元特色	42
第六讲 新故事情节生动曲折的奥秘	52
一、超常的艺术想象	53
二、“几何”级处理的魔力	59
三、对常人“意料之外”的追求	67
四、善于在情节发展过程中	
“激流安澜”	72
第七讲 新故事的最终体现	
——人物形象	77
一、新故事人物形象塑造的根本手段	77
二、关于运用根本手段的几条实用	
技法	80
第八讲 新故事的最终构成	
——结构艺术	92
一、胸有全局布精兵	93
二、有头有尾与有因有果	98
三、(序幕)、开端、发展、高潮、	
(尾声)	104
第九讲 悬念	112
一、读者“急切期待”心理的调动	114
二、守密式、暴露式和半隐半露式	124
三、悬念的设置与消释	126
四、悬念“抑制”和“拖延”的技法	

运用	139
第十讲 开头	147
一、让人听得明白,听得下去	147
二、进一步的新颖别致,引人注目	153
第十一讲 线索	161
一、寻找贯通和弥合情节片断的 因素	162
二、抓住读者最关心的线索充当 主线	165
三、线索的实用性运用参考式	167
第十二讲 场面	173
一、场面中包含内容的单一	174
二、场面中人物行动或矛盾冲突的 强烈有趣	175
三、场面中人物行动或主要事件的 粗线条勾勒	178
四、场面对于“动”性的强调	181
第十三讲 新故事实用结尾五法	183
一、完结法	183
二、释疑法	184
三、点睛法	188
四、断裂法	190
五、突转法	193
第十四讲 新故事语言的基本特色	198
一、通俗易懂	199
二、自然朴实	201
三、生动形象	204

四、浓厚的地方色彩	206
第十五讲 新故事人物“对白”的运用	209
一、言之有“事”，言“事”一体	209
二、“言”之生动形象，“事”之奇巧 有趣	213
三、上下连贯，顺理成章	217
第十六讲 怎样选择细节	219
一、在真实生动基础上兼顾服从 主题和人物的需要	220
二、结合新故事情节的特点去选择 提炼	222
第十七讲 怎样进行人物的心理描写	230
一、追求纵向流动，集中性和简洁性	231
二、安排在人物关键行动之前	239
第十八讲 由作品《媒公嫁妻》谈新故事 如何“奇不失真”	243
一、“奇”与“真”的因果关系处理	244
二、事件进程与人物性格的协调 一致	246
三、充实以真实的细节	247
第十九讲 怎样“以情动人”	250
一、以事抒情的前提下强调情之 强烈真切	251
二、以“事”抒情的实用技法	253
第二十讲 怎样加快情节的节奏感	259
一、在剪裁和布局上下功夫	259
二、“偶然性”情节的插入	264

三、“一步千里”的跳跃布局	266
第二十一讲 怎样运用“叙述”和 “描写”	268
一、“叙述”和“描写”在新故事中的 相互关系	268
二、用叙述去处理平淡的情节	273
三、用描写去加强薄弱的情节	278
第二十二讲 “偶然”与“必然” ——艺术辩证法之一	284
第二十三讲 “虚”与“实” ——艺术辩证法之二	292
第二十四讲 “张”与“弛” ——艺术辩证法之三	301
后记	310

第一讲

新故事艺术构思的 构成因素

艺术构思，是艺术创作过程的一个重要环节。主题的确立、人物的塑造、情节的提炼以及矛盾的设置与展开等一系列问题，都要在艺术构思阶段完成。这是一个艰苦而复杂的创造性劳动过程，是素材通往作品的一座重要桥梁。不经过这个过程，不经过这座桥梁，就难以达到艺术的彼岸。任何形式的文艺创作都是如此，这是显而易见的。问题在于，由于各种艺术形式特性的限制，使得艺术构思的方法也产生了差异，换句话说，各种艺术形式的创作，在艺术构思上也有其一定的特点和规律。例如小说创作，常常把主题的开掘、提炼，作为艺术构思的中心环节和重点，并力求通过栩栩如生的人物形象把它体现出来；而剧本创作，由于戏剧艺术特性的限制，在进行艺术构思时，就不能不较多地考虑它的直观性和舞台感，因而，常常把艺术构思的重点放在戏剧冲突的组织上，通过戏剧冲突来塑造出鲜明的舞台形象。那么，我们的新故事创作在进行艺术构思时，有没有特点和规

律可循呢？回答是肯定的。下面，我们试从几方面来探讨这个问题。

一、艺术构思的中心环节——主题

一般文艺创作多把主题作为艺术构思的中心环节，因而，在获得创作素材之后，首先考虑的是：提炼并确立一个怎样的主题。主题一旦确立，其他环节的构思就要围绕着这个中心环节去进行。这与“主题先行”不同：不是先明确一个主题，再去生活中找素材，而是从已获得的素材中提炼主题，或是从一系列的生活现象中受到启发，明确一个创作意图。在这一点上，新故事创作也不例外，我们从许多优秀新故事的创作实践中就可看出来。如：

《三百元的故事》^①这篇作品，作者从原素材（即该作品中的第一个情节）中受到启发，首先明确了“应该为人民伸张正义，坏人应该得到惩罚”这样一个创作意图，进而提炼出了“在不正常的年代，只有凭自己的胆识和智慧，依靠人民群众的力量惩罚坏人”这样一个主题。作者围绕着这一主题去进行艺术构思，便自然而然地产生了金梅这个新时代“巧女型”的人物及其巧设计谋、依靠群众夺回三百元，严惩歹徒贾大权的情节。

^① 见《故事会》1979年第5期，作者：吴伦。

可见，在把主题作为艺术构思的中心环节这一点上，新故事与其他艺术形式没有什么区别。那么，差别在什么地方呢？我们拿它与小说的艺术构思比较一下就清楚了。

小说创作的艺术构思，它的主题既是中心环节，又常常是重点。因为，小说创作在主题的提炼上要求有独到的见解，要求开掘别人还未曾发现的深刻的社会意义。因此，许多作家在进行艺术构思时，总是把提炼主题作为重点，千方百计地透过生活素材的表面现象去探索其内在的本质特征。而新故事作品的主题，则要求具有普遍的社会意义，并适合于广大人民群众的理解和接受水平。这就要求我们的新故事作者保持与人民群众的思想感情相一致，及时了解他们的要求和愿望。因此，尽管主题也是新故事创作艺术构思的中心环节，但与小说创作比较，主题的提炼要相对容易一些，花费的精力也少一些，它还不是我们新故事创作艺术构思的重点。

二、艺术构思的侧重点——情节

在探讨这个问题时，近年来活跃在新故事创作上两位作者的创作引起了我的兴趣：一位是张宇清，一位是吴伦。把他们两人的一系列作品放在一起进行分析、比较、研究，很能说明这个问题。