

左培俊 曹世麟 张鹏

写作构思艺术

长江文艺出版社

写作构思艺术

左培俊 曹世麟 张鹏

长江文艺出版社出版、发行
(武汉市解放大道新育村63号)

武汉市汉桥印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 9.625印张 2插页 200000字

1990年1月第1版 1990年1月第1次印刷

印数: 1—10000

ISBN 7—5354—0291—7

1·250 定价: 3.30

思想者

罗丹

题罗丹《思想者》（代序）

你每一块筋肉似乎都在费力地思索

你神秘的眼窝里

 满贮着专注和坚毅

你在构思什么呢

 一个陶罐

 一个新型航天器

你弯曲的臂应抱着

 你心爱的美丽的蓝色球体

它是你花了三百万年时间

 构思的一篇大文章

我知道这篇文章远未完成

 你还会有滋有味地构思下去

然而我劝你

 别无休止地沉浸于

 太苦太苦的思虑

跳出来一会儿吧

 一会儿

 只一会儿

张开你封闭的嘴讲讲

 你的——乐趣

 你的——奥秘

目 录

第一章 构思的特质和规律	(1)
一、构思的内涵和意义.....	(1)
二、构思的特点.....	(7)
(一)思维目标的求异性.....	(8)
(二)思维成品的求善性.....	(18)
(三)思维内容的深广性.....	(21)
(四)思维方式的综合性.....	(25)
(五)思维顺序的灵活性.....	(29)
三、构思的规律.....	(34)
(一)主题支配律.....	(34)
(二)角度选择律.....	(39)
(三)整体和谐律.....	(42)
(四)部分强调律.....	(46)
(五)思路贯通律.....	(52)
第二章 构思的萌发	(56)
一、发现与感受.....	(57)
(一)纵向研究——感受导致发 现的过程.....	(57)
知觉阶段 意象阶段 抽象阶段 小结	
(二)横向研究——感受导致发现的几 种情况.....	(64)

触物生意 孕物发意 孕意触发

突然涌现 苦觅而得

二、发现与灵感…………… (68)

(一) 灵感的创造性功能…………… (69)

使作者平静的思维方式突然产生创造性爆发 使作者寻常的思维方向突然发生创造性的改变或飞跃

(二) 灵感产生的动态心理考察…………… (70)

着意探寻, 偶然触发 无意之间, 突然爆发 潜意识活动的闪光

(三) 灵感与发现的关系…………… (77)

灵感的实际内容就是发现 灵感强化发现并促使发现的再生 发现的多次积累导致灵感的突然爆发

(四) 小结…………… (86)

三、发现与判断…………… (87)

第三章 构思的运行和成熟…………… (90)

一、构思的运行…………… (90)

(一) 三种运思类型…………… (90)

主题先行 主题后行 主题模糊

(二) 运思的六个环节…………… (98)

立主脑 明体式 定笔调

谋技法 配材料 理思路

二、构思的成熟…………… (121)

(一) 内定型…………… (121)

腹纲 腹稿

(二) 外定型·····	(122)
寻思纪录 行文纲要	
(三) 综合定型·····	(124)
三、小结·····	(125)
第四章 构思成功的奥秘 ·····	(129)
一 奥秘之一：读者阅读心理的满足·····	(129)
(一) 读者阅读心理的三个层次·····	(130)
希望在阅读中获得认知的满足	
希望在阅读中得到人格的满足	
希望在阅读中得到娱乐的满足	
(二) 达到读者阅读心理满足的	
三个途径·····	(137)
使读者在心灵的共鸣中获得快感体验	
使读者在心灵的探索中获得快感体验	
使读者在心灵的和谐中获得快感体验	
二、奥秘之二：作者创造意识的活跃·····	(145)
(一) 模仿层次·····	(146)
未形成自己独立的构思意识 强烈的	
发表欲 赶潮流意识	
(二) 反映层次·····	(147)
生活第一意识 救世主意识 传统意识	
(三) 创造层次·····	(148)
主体意识 创世主意识 反传统意识	
第五章 构思的技巧 ·····	(151)
一、悬念性点子·····	(152)
(一) 连环悬·····	(152)

(二) 解谜悬·····	(155)
(三) 加码悬·····	(157)
(四) 歧途悬·····	(158)
(五) 无解悬·····	(161)
(六) 贯底悬·····	(162)
(七) 顺藤悬·····	(163)
(八) 倒挂悬·····	(164)
二、情节性点子·····	(166)
(一) 巧设波澜·····	(166)
(二) 巧设线索·····	(169)
(三) 巧设眼点·····	(170)
(四) 巧设伏应·····	(171)
(五) 巧设节奏·····	(173)
(六) 巧设头尾·····	(181)
(七) 情节的非传统技巧·····	(187)
(八) 情节性点子的综合运用·····	(191)
三、共鸣性点子·····	(194)
(一) 痛痒性共鸣·····	(194)
(二) 理解性共鸣·····	(195)
(三) 启迪性共鸣·····	(196)
(四) 娱乐性共鸣·····	(199)
四、小结·····	(203)
第六章 构思的心境和习惯 ·····	(204)
一、构思的心境·····	(204)
(一) 什么是构思心境·····	(204)
(二) 心境产生的条件·····	(206)

	作者的认知因素 环境因素 心理因素	
	(三) 构思心境的类型·····	(209)
	兴奋型 冷静型 综合型 潜意识型	
	(四) 最佳构思心境的获得·····	(217)
	什么是最佳心境 如何获得最佳的构思心境	
二、	构思的习惯·····	(225)
	(一) 构思习惯的意义·····	(225)
	(二) 构思习惯的选择·····	(226)
	选择时间的习惯 选择环境的习惯 选择	
	构思速度的习惯 选择构思方式的习惯	
	其他习惯	
第七章	构思失败及其补救 ·····	(243)
一、	构思失败的类型·····	(243)
	(一) 虚伪平庸, 未能给读者以人格	
	心理满足的构思·····	(243)
	外压内迷, 并非自觉 一味求巧, 脱	
	离生活 随意编造, 哗众取宠	
	(二) 雷同肤浅, 未能给读者以认知	
	心理满足的构思·····	(249)
	(三) 生硬粗陋, 未能给读者以娱乐	
	心理满足的构思·····	(251)
一、	构思失败的处理和补救·····	(255)
	(一) 弃毁·····	(255)
	(二) 重构·····	(257)
第八章	构思能力的组成和培养 ·····	(260)
一、	构思能力的组成·····	(260)

(一) 感受能力·····	(260)
主体情感激活力 客体对象体验力	
印象强化力 领悟力	
(二) 思维能力·····	(264)
逻辑型思维能力 经验型思维能力	
趣味性思维能力 创造性思维能力	
(三) 判断能力·····	(280)
鉴别力 决断力	
(四) 构成能力·····	(281)
宏观把握力 微观经营力 内视能力	
(五) 控制能力·····	(282)
情绪控制力 道德控制力 技巧控制力	
二、构思能力的培养·····	(284)
(一) 加强思想道德修养·····	(285)
(二) 丰厚生活和情感积累·····	(287)
(三) 建立广博的知识结构·····	(288)
(四) 培养独、活、深的思维习惯·····	(290)
(五) 扎实有方的自我训练·····	(291)
(六) 脚踏实地的写作实践·····	(292)

第一章 构思的特质和规律

一、构思的内涵和意义

跨进人类精神创造的广阔天地，眼前呈现万千景象：那色彩斑斓的奇花异葩，那璀璨夺目的珠光宝气，会使你眼花缭乱、留连忘返。当你登上巍巍长城、神秘的金字塔。当你漫步于巴黎卢浮宫、故宫博物院。当你捧读着中国的唐诗，莎士比亚的剧本，你的感觉将是怎样的呢？你或许会迷惘起来，这些世间珍品难道是我们过去的同类所创造的吗？人的大脑所产生的种种构思简直不可思议！难怪高尔基在读了福楼拜的《一颗纯朴的心》之后，要把书页好几次对着亮光透视，看里面是否藏着某种神秘。

有的学者说，构思是人类伟大的事业，这句话确实颇有见地。自从地球上有了人类之后，人类的构思活动实质上已经开始了。在远古时代，原始人为了生存学会制造劳动工具。起初当然是一种简单的没有磨制的石块，后来发展到能根据不同的用途，把石块打磨成不同的形状，这个过程就需要思考和揣摩，预先得有个“形状”在头脑里浮现出来，这是人类最原始的构思。这种原始的构思尽管是极其粗糙的、低劣的，构思的目的纯粹是为了适用，但它是人类伟大创造

力的萌生。尔后人们崇拜这种能搏杀野兽、获起食物赖以生存的物件，进一步思考把石块或兽骨磨制成针或环悬在耳朵上，磨制成珠，用细藤串起挂在颈项间，以示炫耀和装饰。这时人们的构思活动开始突破纯物质形态，而进入了生产精神产品的阶段。这是人类文明的一大进步。

随着社会生产力的发展，人类的构思活动也逐渐趋向复杂化。比如原始人需要采集，开始大约也是象猿猴样，用两只手拿东西，一次拿不了多少，抛撒也很多，以后通过反复的思考和认识，学会了用枝条和草藤编成一个粗糙的筐来盛采撷的野果或猎物，这标志着在工具的使用和设计上有了新的突破，由简单向复杂化过渡。人们在劳动中筐上不免要沾上许多泥，或许遇上一次森林大火，群居的原始人都吓跑了，等大火熄灭后人们重返故地，意外地发现被大火烧过的筐，筐上的藤条烧毁了，而糊在筐上外泥却变得非常坚硬，有的甚至烧成筐的形状，这就是最初的陶器。于是人们从这里得到启发，开始摸索、构思烧制陶器的技术，由于用途不同，人们经过预先的器模设计，把陶器制成不同的形状，又因为坯土里所含的矿物成分的区别及焙烧温度的差异，烧成的陶器呈现出红、橙、灰、黑等不同色泽，这样逐渐发展了人们对于色彩的辨识，又逐渐形成了感官上的需要和爱好，并且把这些色彩推广使用到各种器物上，以示装饰和标记。这在“新石器后期”的骨器和雕刻上（如：殷墟“卜辞”的骨版有涂朱涂墨的分别）以及在陶器上（如河南、甘肃所发掘的彩色陶器），便可找到证明。这种“彩陶”的出现，表明它已摆脱了单纯物质形态而具有了精神的因素。正是这种物质产品构思与精神产品构思的结合标志着人类文明的又一巨大的飞跃。

例如在西安半坡遗址中发掘的原始人使用的锥形汲水瓶，其设计之精巧，令世人惊叹。这种彩陶瓶成圆锥形，瓶口两侧有两个小孔，可穿绳提起，汲水时，瓶子自动倾斜，待汲满水后，瓶口又自动朝上。这种科学性和艺术美高度结合的构思，充分地显示了我们祖先的无穷智慧。

此外，人类在与自然界抗争求存的漫长岁月里，不仅制作各种工具离不开构思活动，而且群居的人们共同生活和劳动中需要交流信息，抒发感情，这同样也离不开构思活动。人们相互呼唤，吆喝，有时甚至聚集一起，谈天说地，有的聪明者便编故事，说笑话使大家愉悦、轻松，这可说是最初的口头“创作”，它们的出现，当然需要更为复杂的构思了。

从远古时代“彩陶”，到当今宏伟的建筑群体，从原始人最初的口头创作到今天撰写的一部部鸿篇巨制，所有现存的全部文明，有哪一项不是人类构思的成果呢？如果说“上帝”构建了一个洪荒的地球的话，那么人类则构思了或将构思着现代文明世界和未来的文明世界！人类长期的实践活动证明，构思是人们从事物质文明建设和精神文明建设的一种创造性思维活动。它包括科学构思、工程构思、艺术构思以及工艺、匠艺构思等。

科学构思一般指的是科学理论体系的建构，科学发明和创造过程中的思维活动，例如电灯，蒸汽机、火车、飞机等等方面的发明，以及能量守恒、万有引力、物质不灭、相对论等等方面的科学定律的确立，都离不开科学家们长期的酝酿和反复的谋划、营构。例如发明电影机的法国卢米埃尔两兄弟，曾经长时间地为如何解决电影胶片带的牵引问题而苦恼极了，后来在一个偶然的时机，他们从缝纫机的压脚功用

上得到了启示，经过反复的思考和研究，终于为人类研制出第一部电影机。这就是科学构思的力量。

工程构思指的是以科学理论为依据的工程设计。如对房舍、宫殿、园林、道路、桥梁、场所等的构造，都需要事前有一个周密的谋划和构想。明崇祯时期有位园林家谈及园林总体布局时说：“凡园圃立基，定厅堂为主，先取乎景，妙在朝南。”^①其他如“院广堪梧，堤湾宜柳；花间隐榭，水际安亭；移竹当窗，分梨为院。”^②等等，说的都是营构园林的方法和要求，也是对于园林构思的原则。

艺术构思的内涵则更为丰富了。“艺术”的最初含义是“技巧”，是一切高度制作技巧的表现和产物，“艺术一词在古代拉丁文中就象在希腊文中的 $\gamma\epsilon\chi\nu\eta$ 一样，意味着另一种非常不同的东西，它意味着一种技艺或专门化了的技巧形式，象木工、铁工、外科手术之类的东西。”^③就我们现在的理解，艺技构思指的是诗歌、小说、戏剧、影视、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、书法等艺术产品的设计构想。这里我们仅就雕塑艺术举例来说，意大利著名雕塑家米开朗基罗当过卫戍司令，吃了败仗而逃走，教皇令他限期回来。回来后，教皇命令他为自己修坟墓。米开朗基罗是市民阶级的代表，他对反动教皇的做法感到非常愤懑和屈辱，所以，他在创作的雕像的座子上写道：“只要世上还有苦难和羞辱，睡眠是甜蜜的，要能成为顽石，那就更好。一无所见，一无所感，便是我的福气；因此别惊醒我。啊！说话轻些吧！”为了表现这种愤世嫉俗的情绪，米开朗基罗在构思和

①② 明计成《园治》。

③ 考林乌德《艺术原理》。

制作这幅塑像时，采用了变形手法：“把躯干与四肢加长，把上半身弯向前面，眼眶特别凹陷。额上的皱纹象攒眉怒目的狮子，肩膀上堆着重重叠叠的肌肉，背上的筋骨和脊骨扭做一团，象一条拉得太紧，快要折断的铁索一般紧张。”^①正是米开朗基罗异乎寻常的构思增强了雕像的魅力，注给它永久的艺术生命。

写作构思是对语言文字表现形式的营构谋划的思维活动。从宏观上说，写作构思贯穿在作家自始至终的整个写作活动之中，包括着写什么，怎么写一系列的复杂的思维过程；就微观而言，所谓写作构思，是作者在获得生活感受之后，进行深入思索，积极调动平时生活积累和经验，经过反复酝酿提炼，对文章的内容和形式的全面构想和设计。它是作者未来文章的“蓝图”，也可称之为作者腹中的文章。

我国古代关于文章构思的理论研究，最早起于陆机的《文赋》：“虽杼轴于予怀，怵他人之我先。苟伤廉而衍义，亦虽受而必捐。”所谓“杼轴”，主要是指作品的构思而言。日本遍照金刚《文镜秘府论·论体》中说：“凡作文之道，构思为先，亟待用心，不可偏执，何者？篇章内，事议甚弘，虽一言或通，而众理须会。”当今作家和学者对构思的体验和研究更加深入。臧克家从创作实践中得出这样的感受：“从获得材料到生产出成品，好似采取百花造蜂蜜一样，是一个复杂艰苦的过程。各人的情况也许不尽相同，我酝酿，自己是这样感觉的：对于一篇作品的立意来说，酝酿的时间最重要，如果酝酿成熟到了下笔时刻，已经几乎是水到渠成了。”^②意大

^① 丹纳《艺术哲学》，第21页。

^② 见《学诗断想》。

利近代哲学家、美学家克罗齐说，写作的成品是在作者心里完成的，至于拿起笔把心里所想好的作品写在纸上，那只是“传达”或“纪录”，犹如把唱出的歌灌录到唱片上，全是物理的过程，与创造性写作无关。克罗齐的论断未免有些绝对化，但是他毕竟道出了构思的本质——作者的“心写”。任何文章是先在心里写好的。画家没有心中的“画”就没有实际的画；同样，没有作者的“心写”也就没有实在的文章。也就是说人们在写文章之前，如同建筑师在建筑楼房一样，在自己脑子里先就应该有个“蓝图”。

从古今名家的论述中，使我们认识到，构思对于文章写作的重要性主要表现在：

首先，就某种意义说，文章的写作过程，实质上是构思的过程，它是一种“心写”艺术。文章的构思内容是相当复杂的。它包括了材料的搜集和选择，主题的提炼和确定，以及采用什么文体，怎样安排结构，甚至还包括如何描写形象，如何渲染气氛，如何情景交融，如何虚实相生、显隐结合等一系列细节问题。总之，构思既包括写什么，又包括怎样写的全部内容。

其次，作者写作行为的产生，往往取决于构思是否成熟。早在抗战以前留学日本的郭沫若，一直为两千多年前荆轲西刺秦王，高渐离、宋意为击筑的故事长萦胸怀，很想把高渐离的英雄事迹写成剧本。但由于筑作为这个剧中重要道具的形状、弦数、大小、击法没有考定，所以一直无法动笔。抗战开始后，作者回到祖国，经过查阅文献，长期考证，对筑的形制有了初步了解，于是开始着手动笔写剧本。这时已是一九四二年，离当年在日本时的最初设想，已过了六七年光

景。一九四二年五月二十六日至三十一日作者草成第一幕。到六月九日又开始动笔，六月十七日下午就将五幕历史剧《高渐离》完成，第二天又将剧名定为《筑》。

郭沫若写《筑》仅用了十三天，酝酿时间却长达六、七年之久。十几天的文思泉涌，妙笔生花，来之于数年的酝酿，可见构思在文章的写作中是何等的艰苦，何等的重要。

第三，构思成功与否决定着文章的优劣。好的文章，无不是经过精心构思而成的。在构思上不肯下功夫，或构思粗疏，绝对写不出好的文章。因此古今中外凡有成就的文学家，都无不重视文章的构思。马克思在撰写伟大著作《资本论》时，曾几易其稿；鲁迅在写稿之前，常是反复酝酿，即使是写一篇三、五百字的短文，也不是一挥而就的，他或是静静地看书，默默地思索，或是躺在椅子上打腹稿。从某种意义上说，构思决定着文章的命运，构思上所下功夫的大小和未来文章的优劣是成正比的。

二、构思的特点

构思的具体情境究竟是怎样的呢？朱光潜曾作过极为生动形象的描述：“作文运思有如抽丝，在一团乱丝中拣取一个丝头，要把它从错杂纠纷的关系中抽出，有时一抽即出，有时须绕弯穿孔解结，没有耐心就会使紊乱的更加紊乱。运思又如射箭，目前悬有鹄的，箭朝着鹄的发，有时一发即中，