

蒋晓兰 著

小说写作 艺术与技巧

贵州民族出版社

责任编辑:白 雯

封面设计:吕凤梧

小说写作艺术与技巧

Xiaoshuo Xiezuoyishu Yu Jiqiao

ISBN 7-5412-0959-7

9 787541 209598 >

ISBN 7-5412-0959-7

I·332 定价:25.00元

小说

写作艺术与技巧

蒋晓兰 著

图书在版编目 (C I P) 数据

小说写作艺术与技巧 / 蒋晓兰著. — 贵阳: 贵州民族出版社, 2003. 7

ISBN 7-5412-0959-7

I. 小... II. 蒋... III. 小说-创作方法
IV. I054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 062490 号

小说写作艺术与技巧

著 者	蒋晓兰
责任编辑	白 雯
封面设计	吕凤梧
出 版 者	贵州民族出版社
出 版 地	贵州·贵阳市中华北路 289 号
印 刷	贵州安顺市印刷厂
字 数	335 千字
印 张	13.25
印 数	1 500 册
版 次	2003 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN7-5412-0959-7/I·332
定 价	25.00 元

序

余未人

当我已暂别小说这个行道进入别的文化领域之后，接受了一个为此书写序的活儿。这使我梳理了一下自己关于“小说作法”的思路。

1979年我初涉小说创作，因有鲁迅先生在《答北斗杂志社问^①——创作要怎样才能好？》一文中提到“不相信‘小说作法’之类”的话，使我没有将中国作者的此类书籍列入阅读范围。

几乎是同时，我又到了《花溪》做文学编辑。在和大批青年作者接触后，发现他们对“小说作法”有强烈的需求。我们的刊物就创办了一个“小说创作十二谈”的专栏，每期发表全国名作家关于小说创作的见解；之后我又向时任《人民文

学》副主编的崔道怡先生约写了一年的此类专栏，大受文学青年的欢迎。《花溪》也因为这些专栏而提高了文化品位。

在文学领域徜徉的 20 多年时间里，我注意到有几种人写的“小说作法”，一是作家写的，二是编辑写的，三是教授写的。它们各有侧重，各有特色，各有自己的读者群。此书属“教授”类，其特点是论述全面、逻辑严密、举例精典。

在一片土地上年复一年地精耕细作比当初开辟这片处女地更需要韧性和技巧。因而，这本书的写作并非易事——此类书籍已经出版得不少，要避免重复前人而另辟蹊径，是对作者功力的一大考验。从作者的经历中可看出她此书的写作并非一挥而就，乃多年在这个领域学习研究的心血结晶。它涉猎面广，有一定的见地，这种勤于积累、勤于思索、勤于写作的学风，在当下这个人们心绪普遍浮躁的时候，当予提倡。

2003 年 7 月 19 日

目 录

第一章 小说的含义、特点与源流	(1)
一、小说的含义	(1)
二、小说的特点	(4)
三、小说的源流	(6)
第二章 小说的类别	(27)
一、小说的分类	(27)
二、按篇幅长短划分的小说	(28)
三、按题材内容划分的小说	(31)
四、按文体样式划分的小说	(46)
五、其他	(59)
第三章 人物	(73)
一、人物形象的艺术魅力	(73)
二、人物的形态	(75)
三、塑造典型人物	(77)
四、小说写人技巧例举(一)	(83)
五、小说写人技巧例举(二)	(136)
第四章 环境	(162)
一、环境描写的作用	(162)
二、描写典型环境	(169)
三、风景画与风俗画	(171)
四、情景交融	(176)

五、物我谐调与物我反差	(179)
六、场面描写	(182)
第五章 情节与结构	(193)
一、情节	(193)
二、结构	(197)
三、情节与结构的技巧(一)	(198)
四、情节与结构的技巧(二)	(235)
第六章 小说的语言	(280)
一、小说语言的特征	(280)
二、叙述人语言	(286)
三、人物语言	(295)
第七章 小说的艺术构思	(315)
一、构思的含义	(315)
二、善于捕捉有意义的题材	(316)
三、激情:小说创作的动力	(317)
四、形象思维:小说创作的主要思维方式	(319)
五、艺术虚构	(323)
六、灵感	(326)
七、构思贵在独创	(328)
第八章 小说的风格与流派	(331)
一、小说的风格	(331)
二、小说的流派(一)	(332)
三、小说的流派(二)	(340)
第九章 现代小说技巧	(350)
一、象征与荒诞、变形	(350)
二、艺术的抽象与淡化	(363)
三、时序颠倒与自由联想、内心独白	(371)
四、黑色幽默	(388)

第十章 短篇小说与微型小说	(392)
一、短篇小说的特征	(392)
二、短篇小说的写作	(393)
三、微型小说的特征	(403)
四、微型小说的写作	(404)
后 记	(416)

第一章 小说的含义、特点与源流

一、小说的含义

小说是什么？

这似乎是个非常古老而又极为陈旧的问题，古今中外的许多理论家、作家都对此发表过自己的看法，可谓众说纷纭。

在中国，“小说”一词最早见于《庄子·外物》：

任公子为大钩巨缗，五十辖以为饵，蹲乎会稽，投竿公海，……大鱼食之，……白波若山，海水震荡，声侔鬼神，惮赫千里。任公子得若鱼，离而腊之，自制河以东，苍梧以北，莫不厌若鱼者。已而后世轻才讽说之徒，皆惊而相告也。夫揭竿累，趣灌渚，守鲋鲋，其于得大鱼难矣！饰小说以干县令，其于大达亦远矣。是以未尝闻任氏之风俗，其不可与经于世亦远矣。

对此，唐成玄英作过如下解释：“干，求也；县，高也。夫修饰小行，矜持言说，以求高名令问者，必不能大通于至道。”这里，“小说”是与“大达”（即治国的大道，亦即道家的理论）相对应，指的是琐屑的言论。故鲁迅先生认为“小说”一词指“琐屑之言”，“非道术所在，

与后来所谓小说者固不同。”^①

将小说作为一种文体的概念而加以使用的，是东汉的桓谭和班固。

桓谭在《新论》中说：

若其小说家，合丛残小语，近取譬论，以体短书，治身理家，有可观之辞。

班固在《汉书·艺文志》中说：

小说家者流，盖出于稗官，街谈巷语，道听途说者之所造也。孔子曰：“虽小道，必有可观者焉，致远恐泥。是以君子弗为也。”然亦弗灭也。闾里小知者之所及，亦使缀而不忘，如或一言可采，此亦刍蕘狂夫之议也。

桓谭因袭了庄子的说法，认为“小说”是“合丛残小语，近取譬论”的短书。而班固则认为“小说”是“稗官”（即小官）根据“街谈巷语、道听途说”的材料创作而成的。这两段经典论述代表了汉以前人们对“小说”这一文体的主要看法。自此以后，人们对“小说”的种种阐释，都是立足于桓谭尤其是班固的论述之上，虽然“小说”的范围日趋扩大，但大都脱不了“小人之说”、“卑小之说”、“小民之说”的范畴，与我们今天所理解的“小说”是不一样的，并不是严格意义上的小说概念。以至于鲁迅先生感叹，在中国，小说是向来不算文学的，中国人向来以小说为无足轻重。

源于唐代变文和说话，脱胎于宋代话本，诞生于元末明初的章回小说以及稍后的拟话本小说，较为符合我们今天所说的小说概

---

^① 鲁迅：《中国小说史略》，见《鲁迅全集》，第9卷，5页，北京，人民文学出版社，1981。

念,但当时并没有作家、理论家对此作出什么阐述或说明。

鲁迅先生在《中国小说史略》中对我国小说艺术的发展作了科学而系统的历史考察,但也并未对“小说是什么”作出明确的回答,只是认定了“小说是虚构的故事”。

西方作家又是怎样回答“小说是什么”这一问题的呢?

英国作家伊莉莎白·鲍温认为,“小说是一篇臆造的故事”^①,这实际上与“小说是虚构的故事”同义。

英国文艺评论家、小说家福斯特则说:

阿比尔·谢括利在他的那本出色的小册子中已经给它(小说)下了定义……“小说是用散文写的具有某种长度的虚构故事。”这个定义对我们来说已足够了。我们也许可以把“某种长度”补充为不得少于五万字吧。任何超过五万字的虚构的散文作品,在我所作的演讲中均称为小说。^②

这里,也认可了小说是“虚构的故事”。

对于小说是虚构的故事这一定义,西方的作家、理论家们并未明确地表示反对。

那么,究竟什么是小说呢?

人们大都认为:小说是文学的一大类别,是一种与诗歌、散文、戏剧并列的叙事性文学体裁,它以塑造人物形象为中心,通过完整的情节和具体的环境描写,广阔地、形象生动地反映社会生活。

这样的小说观念是以 19 世纪的小说(主要是现实主义小说)

---

^① 伊莉莎白·鲍温:《小说家的技巧》,见《西方文艺理论名著选编》,下卷,192页,北京,北京大学出版社,1987。

^② 爱·摩·福斯特:《小说面面观》,3页,广州,花城出版社,1984。

为理论基础的。它从 19 世纪末起便遭到了许多人的质疑和批评。西方现代派、后现代派的作家们对小说的解释往往与现实主义作家们的理解针锋相对、截然相反。他们认为小说不应该把反映外部世界的现实作为自己的根本任务,不应该塑造什么典型环境中的典型人物,不必以塑造人物形象为中心,甚至可以不写人物,自然也不必去编织什么完整的情节、去描绘人物行动的典型环境,而应该多方探索、深入挖掘人物的主观世界,反映人物的潜意识、下意识。他们甚至打破了小说写作的种种禁忌,抛弃了小说的叙述常规,模糊了小说文体与其他文学体裁的界限。

所以,小说是什么?这是一个见仁见智而难以完满回答的问题,每个人都可以根据自己独特的理解和感悟作出自己独特的回答。我们也不必去寻求一个众人都首肯的明确答案。或许,小说的魅力也正在于此吧。倘若一切都能说得清清楚楚、明明白白,小说也许就不再吸引人们的眼球了。

二、小说的特点

一般而言,小说这一文学体裁具有以下几个特征:

(一)以叙述、描写为主要表达方式

小说的表达方式是多样的,有叙述、描写、说明、议论、抒情等,但最主要的表达方式是叙述和描写。小说或刻画人物,或讲述故事,或展现生活片断,都是通过叙述和描写完成的。离开了叙述和描写,小说写作就根本无法进行。

(二)语言生动形象,富有感染力

小说要反映绚丽多彩的社会生活,要塑造栩栩如生的人物形象,要描写曲折变化的故事情节,要展示人物活动的典型环境,它

的语言就必须生动形象,富有感染力。小说的语言必须是文学的语言,不能枯燥无味,否则便会失去文学体裁所特有的魅力。

(三)不受时间、空间和真人真事的限制

小说创作不受生活中具体的人物、事件的限制,作者可以充分发挥想象力,借助于虚构,自由地转换时间、地点,编织故事,塑造人物,以此来反映丰富多彩的社会生活,展现极其广阔的生活画面。小说可以说是文学体裁中最为自由的一种文体。

(四)人物、情节、环境是小说的三要素

塑造人物形象是小说创作的中心课题,而塑造人物形象往往离不开完整的情节和一定的环境描写,故人物、情节、环境是小说的三要素。

塑造人物形象,安排故事情节,描写典型环境,是传统小说的基本艺术特征。但正如苏珊·朗格所说:“虽然小说是我们最丰富、最有性格、最流行的文学产品,但它是一种较晚的现象,它的艺术形式仍在发展,仍然以前所未有的效果,全新的结构和技巧手段使评论家们感到惊奇。”^①

小说发展到现在,呈现出复杂多样的形态,表现手法日趋丰富,传统小说的基本特征受到强烈的冲击,许多小说已经与传统的小说概念不一致,它们不再把人物、情节、环境视为小说的要素。如一些新小说派小说、意识流小说、动物小说,就既没有人物、情节,也没有什么典型环境,即使有人物、情节,也是淡化了的,人物不再是小说创作的中心,情节也简单松散,缺乏连贯性和完整性;另外,报告小说、反小说、“非小说”、新闻小说等也与传统的小说概念格格不入,如新闻小说、报告小说就不注重写人,而是着力反映

---

^① 苏珊·朗格:《情感与形式》,334页,北京,中国社会科学出版社,1986。

新闻事实、新闻事件，“非小说”强调“作家退出小说”，主张作家避免对生活作出任何主观的评价。所以王蒙认为“小说是一种相当解放的文体”。

尽管如此，我们还是主张尊重小说的基本传统艺术特征，因为它是从一大批古今中外的现实主义、浪漫主义作品中总结概括出来的，只有在继承这一基本艺术特征的基础上才谈得上发展小说，使小说臻于完善，艺术魅力不断增强，发挥更大的作用。

有人认为，在当今社会，由于种种原因，小说这一文体会渐趋消亡。这是一种相当错误的观点。因为，在任何时代任何社会里人们都需要精神的享受，都离不开能给人以精神享受的文学艺术，而小说与别的文学艺术相比，具有自己独特的艺术特征和优势，它主要靠生动形象的文学语言塑造人物形象，反映社会生活，表达作者的主观评价，它比诗歌、散文、戏剧、电影、绘画等更具有广阔的表现空间，表现手法也更为丰富、自由，这使得小说这一文学体裁有着独特的艺术价值而不可能被别的文学艺术形式所替代，所以它在文学艺术的大花园中及人们的生活中必然永远占有自己的一席之地。

三、小说的源流

无论在中国，还是在西方，小说都是源远流长的一种文体。小说的源流实际上也就是小说发展的轨迹。下面我们主要介绍中国和西方小说的发展轨迹。

(一) 中国小说发展轨迹

1. 源远流长的神话传说——小说的胚芽

一般人都认为，我国的小说起源于神话传说。收集在《山海经》、《楚辞》、《穆天子传》、《淮南子》、《列子》、《尚书》、《诗经》、《易

经》、《左传》、《国语》、《庄子》、《墨子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等古籍中的神话传说是中国小说的胚芽，有着永恒的艺术魅力，影响着小说的精神、题材与表现手法，给予了小说创作许许多多的滋养与灵感。鲁迅先生认为，“在古代，不问小说或诗歌，其要素总离不开神话。印度，埃及，希腊都如此。中国亦然”^①。

试举几则著名的神话传说让读者欣赏。

往古之时，四极废，九州裂；天不兼复，地不周载；火熒焱而不灭，水浩洋而不息；猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱。

于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。

苍天补，四极正；淫水涸，冀州平；狡虫死，颛民生；背方州，抱圆天。当此之时，禽兽虫蛇，无不匿其爪牙，藏其螫毒，无有攫噬之心。

考其功烈，上际九天，下契黄垆；名声被后世，光辉熏万物。乘雷车，服应龙；骖青虬，援绝瑞，席萝图，络黄云，前白螭，后奔蛇，浮游逍遥，通鬼神，登九天，朝帝于灵门，宓穆休于太祖之下。然而不彰其功，不扬其声，隐真人之道，以从天地之固然。

这是《淮南子》里记载的女娲补天的神话传说。它歌颂了女娲这一勇敢、顽强、聪慧、机智而又不居功地同大自然灾害作斗争的女性英雄形象，反映了原始社会的人类在面对自然灾害时所产生的幻想和愿望。

---

^① 鲁迅：《中国小说的历史的变迁》，见《鲁迅全集》，第9卷，303页，北京，人民文学出版社，1981。