

董小玉 主编

斑斓·深邃·魅力

故事编讲艺术

Gushi Bianjiang Yishu

故事展现着人生的精彩，故事包蕴着人性的丰富。

我们的人生离不开故事，我们的人生本身就是故事。

西南师范大学出版社
SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

视觉传达设计(第2版)

故事编排艺术

Visual Communication Design (2nd Edition)

视觉传达设计(第2版)
故事编排艺术

图书在版编目(CIP)数据

斑斓·深邃·魅力：故事编讲艺术 / 董小玉主编. —重庆：西南师范大学出版社，2009. 11

ISBN 978-7-5621-4752-7

I. 斑… II. 董… III. ①故事—文学创作—创作方法
②故事—叙述—语言艺术 IV. I054 H019

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第182556号

斑斓·深邃·魅力——故事编讲艺术

董小玉 主编

责任编辑：吕杭

封面设计： 周娟 钟琛

版式设计：王煤

出版发行：西南师范大学出版社

地址：重庆市北碚区天生路2号

邮编：400715

<http://www.xscbs.com>

经 销：全国新华书店

印 刷：重庆东南印务有限责任公司印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：9

字 数：130千字

版 次：2009年11月 第1版

印 次：2009年11月 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5621-4752-7

定 价：18.00元

故事让生命更美丽

文化是一个民族的根与魂，是社会发展的“内动力”。一个民族要实现真正的崛起，不仅要外练经济建设的“筋骨皮”，更要内练思想文化的“精气神”。而故事，就是一种文化载体，编写故事就是创造文化，讲故事就是传播文化。

《斑斓·深邃·魅力——故事编讲艺术》是一本集编、写、讲于一体的普及读本。它采用循序渐进的方式，由浅入深、由编到讲，让读者在感悟故事魅力的同时，学会挑选故事题材、创作故事文本，掌握故事讲述方法。

本书主要有如下三个特点：

第一，理论指导性强。它对故事的起源流变进行了筌路蓝缕的梳理，对故事编讲的审美特征进行了条分缕析的阐述，对故事编讲的技能技巧进行了深入浅出的探讨，这有利于提升读者对故事的理论认知。

第二，实际操作性强。它对故事选材的途径、人物形象的塑造、故事情节的创设、故事环境的渲染等创编方法都作了详细介绍；同时，对故事讲述中的艺术要求，如生动叙事、凸显细节、再现场

景、运用体态等进行了逐一的剖析，有利于读者易学易用、提高故事编讲水平。

第三，文本可读性强。本书案例鲜活生动，选取了中外文学名著、影视作品以及“传世故事”丛书中大量经典片段，其案例新颖别致、趣味盎然、意蕴深长，让读者从中体悟人生的悲喜，感受精神的博大，增强文化积淀，享受文化魅力，提高文化素养。

斑斓、深邃、魅力的故事，让我们——

认识人生的高度，感受从容博大的胸襟；

体验生命的热度，领悟高远开阔的视野；

感受文化的厚度，提升人类文明的境界。

故事不仅能推动一个人的成长，也能激活一个民族的活力；

故事不仅能引领一个人的成长，也是传承世界文化的一种形式；

故事让我们的生命更美丽！

编者

2009年冬

目 录

前 言

第一章 “动人春色”——故事概述

一、走进斑斓的故事/001

（一）探寻故事的界定/001

（二）穿越故事的流变/003

（三）洞悉故事的特点/006

（四）深谙故事的类型/012

（五）“打望”故事的魅力/013

二、口若悬河的讲述/016

（一）扫描讲故事的界定/017

（二）解密讲故事的特点/019

（三）琢磨讲故事的意蕴/023

第二章 “众里寻他”——故事的选择

一、百花园中挑题材/027

（一）辨识题材的界定/027

（二）选择题材的途径/028

（三）明晰题材的要求/035

二、芸芸众生抓典型/039

（一）人物特征塑个性/039

第四章 “出乎其外”——故事的讲述

一、生动叙事、强化感染/100

- (一) 彰显人物个性/100
- (二) 注重用语口语化/103
- (三) 驾驭语速节奏/106

二、凸显细节、深化印象/111

- (一) 注重语言细节/112
- (二) 强化动作细节/115
- (三) 掌控心理细节/118

三、再现场景、融入故事/120

- (一) 渲染故事场景/120
- (二) 烘托故事气氛/124
- (三) 再现故事环境/126
- (四) 体验故事角色/128

四、运用体态、增强表达/129

- (一) 恰如其分的肢体再现/130
- (二) 刚柔相济的眼神传达/132
- (三) 声情并茂的拟声传达/134

后 记

1. 旧业、旧事

《商君书·垦令》：“知农不离其故事，则草必垦矣。”这里的故事就是指“旧业”，也即农业过去的规范。故事还可以指“旧事”。司马迁在写作《史记》的时候，也谈到“余所谓述故事，整齐其世传，非所谓作也。”司马迁说自己所写的皆为旧事，过去的事，而不是自己杜撰出来的，以表明自己写作是尽量依据史实而写成的。

2. 先例

通常指旧日的典章制度。《汉书·刘向传》：“宣帝循武帝故事，招名儒俊材置左右。”文中，宣帝根据武帝时的规章制度，招贤纳士，这里的“故事”就是“旧日的规章制度”。

3. 典故

宋代欧阳修的《六一诗话》：“自《西昆集》出，时人争效之。诗体一变，而先生老辈患其多用故事，至于语僻难晓。”这里的“故事”不仅有典故的意思，也包含了事件的意思，“事件”正是我们现在所讲的“故事”的核心。

4. 花样

《红楼梦》第六十一回：“吃腻了肠子，天天又闹起故事来了。”这里的“故事”就是指花样、名堂。这种说法在北方地区沿用至今，如父母在批评小孩时，常常说“她故事多着呢”。

可见，中国传统文化中的“故事”的内涵非常丰富，既包含有典章制度的意义，也包括事件，甚至还包括花样、典故等。西方学者福斯特在《小说面面观》中也对“故事”作了界定：“它是按照时间顺序来叙述事件的。”

综上所述，我们对故事的界定是：故事是通过生动完整的情节、通俗形象的语言来反映社会生活的一种文学体裁，宜于口头讲述。

（二）穿越故事的流变

鲁迅先生曾说：“人在劳动时，既用歌吟以自娱，借它忘却劳苦了；则到休息时，亦必要寻一种事情以消遣闲暇。这种事情，就是彼此谈论故事。”

希腊有传说中的盲人诗人荷马讲述的战神阿喀琉斯的故事，西班牙有小说家塞万提斯讲述的骑士小说迷堂·吉珂德的悲喜故事，英国也有小说家笛福讲述的鲁滨孙的漂流记……

中国历史上也不乏精彩的故事：精卫填海与夸父逐日、造剑名将干将与莫邪为楚王铸造雌雄剑的故事、唐玄宗与杨贵妃恒长久远的爱情故事、水浒108位好汉的故事……

“观古宜鉴古，无古不成今。”故事从产生到完善也经历了一个漫长的发展过程。故事源远流长，包括了神话、传说、寓言、传奇、话本、演义等不同形式。在这些形式中，人类讲述故事的能力逐渐提高，故事的内容也越发丰富与成熟。下面，我们就简要谈谈故事演变的轨迹：

1. 神话传说

古时先民由于认识与生产能力的低下，无法解释日月星辰等自然现象，也不能抵抗洪涝干旱等自然灾害，于是，神话就成为他们表达对自然的认识以及表现征服自然愿望的形式。盘古开天、女娲补天是中国人讲述天地的起源，夸父逐日、后羿射日表达了先祖征服自然的愿望；希腊神话讲述了奥林匹斯山上以宙斯为核心的天地诸神统摄宇宙的故事。

神话传说是一个民族宝贵的精神财富，在文化史上有着重要的地位。它的题材、内容、人物成为后来文学艺术创作的源泉。神话丰富奔放、瑰奇多彩的想象和对自然事物拟人化的表达方法影响了后来的故事创作。

2. 寓言

故事发展到寓言，已经发生了很大变化，故事的主人公由神变成人或者拟人化的动物。它运用比喻的手法，通过一个形象的故事，说明人生哲理。《刻舟求剑》，故事虽然很短，但有人物和情节，故事形象地说明了应该用变化的眼光来看待问题。庄子的著作中也有很多寓言故事，比如朝三暮四、邯郸学步、得意忘言、庖丁解牛、越俎代庖、东施效颦等。这些故事至今仍具有丰富的启示意义。欧洲著名的寓言著作有古希腊的《伊索寓言》和法国的《列那狐传奇》。

3. 民间故事

到了民间故事，故事已经具有成熟气象。它具有完整的故事情节，鲜明的人物形象，故事的开头总是说：“从前有一个地方……”“古时候，有一个村庄……”“很久很久以前，在一个靠山近水的地方，住着三个兄弟……”等等。民间故事流传很广，具有很强的变异能力，一个民间故事往往有不同的地方版本。梁山伯与祝英台、孟姜女哭长城、白蛇传、牛郎织女是中国著名的四大民间故事。

4. 志怪小说

故事发展到南北朝，出现了专门的文人创作。志怪小说内容大都是灵怪神仙的故事，比如造剑名匠干将莫邪的故事，英武少年李寄斩蛇的故事。干宝撰的《搜神记》与刘义庆编撰的《世说新语》收录的大部分是志怪小说。这种讲述神仙鬼怪故事的传统在清代蒲松龄的《聊斋志异》中得到延续，志怪小说也是民间故事的主要内容。

5. 唐宋传奇

唐宋时期的传奇是文人根据民间传说故事进行创作的，然后又又在民间流传。它的故事比志怪小说更加完整，人物形象也更

加突出，篇幅也相应地变长。李渔在《李笠翁曲话》中说：“传奇者，因其事甚奇特，未经人见面传之，是以得名。可见非奇不传。”著名的传奇故事有沈既济的《枕中记》，李公佐的《南柯太守传》，白行简的《李娃传》，李朝威的《柳毅传》，陈鸿的《长恨歌传》，元稹的《莺莺传》等。传奇对后来的戏曲故事影响很大，成为戏曲故事的重要资源。最有名的则是《长恨歌传》被元代人改编成了杂剧《唐明皇秋夜梧桐雨》，清人洪昇又改编成了戏曲《长生殿》，成为传统戏曲的经典剧目。

6. 宋元话本

话本是说话人的底本，也是故事员的文字脚本。话本就是讲故事，是一种可以口头讲述的白话小说。话本小说故事性很强，情节曲折完整，人物性格鲜明，语言大部分是人们日常口语。陆游曾有诗云：“斜阳柳树赵家庄，负鼓盲翁正作场，死后是非谁管得？满村争说蔡中郎。”这首诗生动形象地反映了村人对民间艺人、话本的喜爱。话本的内容在冯梦龙整理的“三言”（《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》）中保存得最多。话本故事为以后的戏曲提供了大量的改编素材，至今还活跃在戏曲舞台上。

7. 明清长篇章回小说

长篇章回小说是故事发展的巅峰，最著名的就是以《三国演义》《西游记》《水浒传》《红楼梦》为代表的四大名著。出自于文人的长篇章回小说往往也取材于历史故事，一回就是一个相对独立的故事，开头的“话说”与结尾的“欲知后事如何，且听下回分解”，还保留着艺人说书与讲故事的特征。明清的长篇小说篇幅宏大，人物众多，场面辽阔，大故事中套若干小故事，反映的生活面从帝王将相到下层普通百姓，形成了一幅幅时代的生活画和风俗画，标志着中国人讲故事的能力达到了新的高度。

今天，随着时代的发展、技术的进步和人们生活的丰富，新故

事更是层出不穷，从故事内容到故事形式，从故事的讲述到故事传播的手段，从故事跨越地域的广度到故事开掘人心灵的深度，都是前人不可比拟的。在现代，我们既有文学故事，也有新闻故事；我们既可以通过广播听故事，也可以通过报纸、杂志阅读故事，还可以通过网络参与故事。古今中外故事尽情展现在我们面前，点缀着我们的生活，丰富着我们的灵魂。

（三）洞悉故事的特点

王寅明先生在《故事编讲新探》中把故事的特点分为“口头性、完整性、集体性、变异性、流传性”，这里更多是从民间故事角度来谈的。在这里，我们认为故事的特征主要有：

1. 情节——生动曲折

希腊戏剧家亚里士多德在论述悲剧时，指出其必须兼顾运用场面、性格、情节、语法、旋律与思想等六项要素。而在这些必备的条件当中，又以情节最为重要，认为情节是“对一种活动的模仿”，也是“对事件的安排”。

情节一般就是指由某种内在逻辑联系在一起的故事，是按照一定的时空次序和因果关系精心组合起来的一组或几组事件。情节是故事人物性格发展的历史，往往曲折动人。苏东坡曾经说：“文似看山不喜平”。就是说写文章要像山一样有起伏，不要平淡无味，要写出点波澜，那才吸引人。清代文学家袁枚在《随园诗话》中写道：“为人贵直，而作诗文者贵曲。”人都有喜欢新奇的心理，写故事亦是如此，一波三折的故事往往能够引人入胜。古今中外的作家正因为深谙此道，写出了众多曲折动人的故事作品，赢得了世人多少或感动、或赞叹、或哀伤的眼泪。

美国短篇小说大师欧·亨利，在创作中都是以故事“意外的结尾”见长，以致有人将突变的结尾，称为“欧·亨利式结尾”。所谓“欧·亨利式结尾”，通常指短篇小说大师们常常在

文章情节结尾时，突然让人物的心理情境发生出人意料的变化，或使主人公命运陡然逆转，出现意想不到的结果。这种突变的故事结尾符合生活事理，让人既意外又叹服。

欧·亨利的小说《最后一片叶子》中，患了肺炎的琼西姑娘把窗外墙上的常春藤叶子当做自己生命的象征，她觉得，当最后一片叶子掉落的时候，也就是自己告别人间的时刻。在那片仅剩的叶子即将掉落的晚上，老画家贝尔门顶风冒雨为琼西画上了珍贵的最后一片叶子……贝尔门老人最终得肺炎与世长辞了，只留下了他这“最后的杰作”——一片常春藤叶子。这片“叶子”不仅为琼西带来了生命的力量，还奇迹般治愈了琼西的肺炎。这片“叶子”是贝尔门老人善良心灵的展露。

《传世故事·铮铮男子》一书的《慧眼识大将的曾国藩》中，三位志得意满的年轻人来面见曾国藩，接下来展开的情节曲折，结果更是出人意料：

曾国藩待三人离开之后，立刻叫手下给他们安排职位。出人意料的是，曾国藩并没有把与自己谈得最投机的年轻人委以重任，而是让他做了一个有名无权的虚职；其中一位不爱说话的青年则被委派做了一个文书。让人惊奇的是，那个仰头看天，偶尔还顶撞曾国藩的年轻人被派去军中效力，曾国藩再三叮嘱下属，这个年轻人要重点栽培。

曾国藩旁边的幕僚实在想不通大帅为何把与自己最投机的年轻人排斥在外，而重用了有些狂傲的年轻人。曾国藩听完众人的疑问之后，哈哈大笑，之后道出了自己用人的秘诀：

“第一位年轻人在庭院里等待时，就用心打量大厅的摆设，刚才我与他说话时，看得出来他对很多东西都不精通只是投我所好罢了。而且他在背后发牢骚发得最厉害，见了我之后最恭敬，由此可见，此人表里不一，善于钻营，有才无德，不足托付大事。

第二位年轻人遇事唯唯诺诺，谨小慎微，沉稳有余，魄力不足，只能做一个刀笔吏而已。

最后一个年轻人，在庭院里等待这么长时间，却不急不躁，竟然还有心情仰观浮云，就这份从容淡定便是少有的大将风度。更难能可贵的是，面对显贵，他能不卑不亢地说出自己的想法，而且很有见地，这是少有的人才啊！”

读者或许会以为健谈、处处迎合曾国藩的年轻人能获得提升，结果反而是顶撞他的人获得了青睐。结果虽出乎读者意料之外，却又在情理之中。

美国电视剧《越狱》就是以其跌宕起伏的情节、扣人心弦的故事风靡全球的。故事讲述了建筑工程师迈克为了营救被冤枉的哥哥，进行了周密地计划，并设法进入了监狱，展开了惊心动魄的越狱历险记。主人公在入狱和越狱、逃亡与追杀、亲情和爱情、阴谋和真相之间演绎了一个又一个惊险刺激的故事，吸引了大批的观众。

2. 人物——个性鲜明

故事是围绕人物展开的一系列事件的讲述。故事中的人物形象具有两大特点：

第一，故事中的人物形象以语言作为造型工具，具有间接造型的性质，需要读者或听众通过想象，在心中勾画自己心中的人物形象。

第二，故事中的人物形象还可以表现广阔而复杂的社会生活，细致入微地刻画人与人之间错综复杂的社会关系，以及展示人物丰富的内心世界。

《水浒传》之所以为一代又一代的读者所喜欢，一个重要的原因就是小说故事展示的108将，打虎英雄武松、智多星吴用、及时雨宋江等，人物都各具个性。小说从各个方面来表现人物的性格，例如从以下几个方面来塑造花和尚鲁智深的性格：