

文学写作 基础教程

THE LITERATURE WRITING
BASIC TUTORIAL

钟鸣 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

文学写作 基础教程

THE LITERATURE WRITING
BASIC TUTORIAL

钟鸣 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

文学写作基础教程/钟鸣著. —北京: 文化艺术出版社,
2014.11

ISBN 978-7-5039-5908-0

I. ①文… II. ①钟… III. ①文学写作学—高等学校
—教材 IV. ①I04

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第255409号

文学写作基础教程

著 者 钟 鸣
责任编辑 毛 忠
装帧设计 姚雪媛
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 84057660 (总编室)
(010) 84057696 84057698 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2015年1月第1版
印 次 2015年1月第1次印刷
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
印 张 15.25
字 数 180千字
书 号 ISBN 978-7-5039-5908-0
定 价 28.00元

前 言

写作进入大学课堂是人类对写作过程认识深化的结果。从体裁的角度看，各种文体里，戏剧及影视剧本被认为是“可以教授”的范畴，而较早地进入到了大学课程；随之，小说等文体也逐渐打破了长期笼罩的神秘意识堡垒。比较有代表性的如美国的哈佛、耶鲁大学的写作课，中国复旦大学也有王安忆等开设的写作本科课；近年，北京师范大学也开始逐渐邀请国内著名作家“驻校”，进行研究、讲学和创作活动。

在写作整个复杂的创作过程里，人们认识到其中可以划分出，“可以教授”的部分与“不能教授”的部分。这里面涉及到了公共生活与私人体验的关系、研究与想象的关系、思维训练与精神觉悟的关系等。认识这些关系伴随着完整认识对我们而言既熟悉又陌生的写作本身。

一、关于研究戏剧戏曲编剧概论、编剧技巧的专著已经越来越多，但是其专业性使其更适合于有了相当程度的戏剧戏曲阅读写作基础的人士来使用。而专门针对初学入门者，尤其是针对故事写作接触较少，刚刚脱离应试写作的低年级学生而言，引领性的写作指导还是较少。

二、本书立足于“大写作”的观念。试图通过以“故事”为范畴，将影视、戏剧、戏曲、小说、报告文学等相关文学样式纳入到“文本学习”的范畴。打通它们之间的人为隔膜与认识隔膜，努力使写作者更广泛地汲取人类通过各种形

式积累下来的创作故事的思维经验与构置方法。

三、与以往通常谈写作的书有一个结构和思路上的不同：本书不是从情节、矛盾、性格、主题等语文课套路谈写作，而是选取了一般故事中最具有活力的十个“元素”，即物体、面貌、自然、音乐、画面、感官、梦境、记忆、生死、时空等故事写作中经常运用的元素，希望通过这十点展示创作的魅力与想象世界的情趣。

四、本书强调写作与阅读的关系。尤其体现在以下两点上：首先，“伟大的作品才是最好的老师”。这包含两个想法：（一）要善于从作品里找到学习的方向和元素运用；（二）作品有时候比作家本人更有说服力，理所当然比作家的话更值得倾听、更有智慧。其次，“对于一切形式的故事都可以找到‘阅读式’的联系方式”。即做到像读一本书一样看一部电影，一段小品，一场演出。“阅读”电影、戏剧、戏曲、小品时手里也要拿着一支笔，可以随时随地记录、分析、研究。

五、重视深度阅读，背诵也是一种创造力。邓友梅先生回忆曹禹“传授的写作秘法”的故事，告诉我们写作与阅读之间存在某种神秘的联系。这种神秘的重点不在分析而在体验，也告诉我们阅读的深度与写作的浓度的关系。熟读和背诵是我们创作时拿笔的另一只手。

| 目 录 |

前 言	1
第一章 为写作而准备	1
第二章 创作有“物”	33
第三章 以貌“取”人	45
第四章 创作“化”的自然	65
第五章 写作中的画面感	87
第六章 乐感体验与创作	97
第七章 感觉世界与创作	115
第八章 故事中的神秘体验·梦	127
第九章 故事中的神秘体验·记忆与幻觉	145
第十章 故事中的神秘体验·生死	153
第十一章 故事中的时空体验·时间	181
第十二章 故事中的时空体验·空间	201
第十三章 故事中的关系处理	225

第一章 为写作而准备

[课堂提示与建议]

高考作文训练所可能造成的心理与技巧上的障碍，是学习写作课必然并必须面对的问题。首先要让学生明白创意是进行艺术创作的基础；中学阶段模式化的作文训练可能造成哪些负面影响；同时要学会沉淀高中阶段积累下来的那段特殊的人生体验。学会独立思考和积极阅读，对写作这种创造性的实践活动有着重要的意义。

“所谓想像力，就是对自己所认识和了解的事物进行改变和变形的能力，此即为想像力，文学以及现实中的一切活动皆由此而肇始。”（法国哲学家、诗人加斯东·巴什拉语）所以，我们对待取自生活的任何素材，应该有一种改造的能力，而不仅仅能简单地复制。这是我们认识写作与生活关系的基点。

同时，从研究人、观察人的角度，设想一个虚拟人物。从命名、性格创置开始，做好初步的设定，为未来各环节要素的训练提供这个人物各方面的立体准备，即某某的一件物品；某某观察游记；某某的听觉、触觉故事；某某的记忆与联想日记等，在一个学期内进行他（或她）的完整想像与情感互动训练。

[思考]

1. 文学创作与经验、激情的关系？
2. 写作中容易出现的问题与障碍有哪些？
3. 如何做到虚拟人物的“生活化”与“真实感”？
4. 写作与阅读、鉴赏的关系？

一、怎样理解写作课

大学开设写作课，既是社会发展的结果也是大学教育发展的结果。在写作进入大学之前，它长期被看成完全私人化的兴趣所致，似乎只是个人生活的某种点缀。随着写作的社会化程度日益加大，写作成为一种职业，甚至被细化为许多职业门类，写作的职业化使得大学的专业培养可以有的放矢。同时，写作作为一种技能训练与素质培养，也使它能够很好地融入人才养成的机制之中。比较而言，写作专业教育的发展晚于表演、舞蹈、音乐、美术等艺术专业教育。在写作的大范畴内，小说写作的教育又比编剧即剧本写作教育晚。自2005年开始，中国内地高校招生MFA只针对音乐、戏剧、戏曲等8个专业领域，文学写作不在其中。在国外，大学除了培养学者，也培养作家。美国爱荷华大学1897年就已经开设了文学方向创意写作的专业课程。至今，美国已有三百五十多所大学开设了文学方向创意写作的艺术硕士（MFA）项目。中国大学“复制”这种写作的课程模式，较早的有2007年复旦中文系力邀王安忆等人创立的“文学写作硕士”新学科点。进入21世纪以来，更是有着广泛的发展。2011年，上海大学成立的中国文学创意写作研究中心；2012年，广东外语外贸大学设立创意写作本科专业；2013年，南京大学创办创意写作专科；2014年，北大中文系招收创意写作专业硕士40名。写作教育针对的是一个连贯的写作过程中的一个或几个环节，因此，它只能解决写作过程中的一部分问题。或者说，写作的整个过程，有“可以教的”部分，也有“不可以教的”部分。写作课只能帮助解决“可以教的”部分。而这部分仅仅是一些简单或常规性的认识至于想像力、兴趣与好奇心、对生活的热情等非技术层面的部分却不能教授。

写作课坚持大写作的观念。我们以“基础写作”为名，源于我们强调写作的“基础阶段”。我们基本上以小说体裁作为这一阶段的训练参照，同时兼顾剧本的创作，但最终的作业呈现还是以小说形式为主。所以尤其注意，不能出现“镜

头化的语言”，也不要写成剧本。从某种意义上说，我们的写作课是为剧本艺术服务，但又限于这个目标，而是尽可能地进行拓展。力图从小说、诗歌、戏剧等艺术诸领域内吸取创作的营养与灵感。

关于写作的规则。事实上，除了那些由最浅显的常识所决定的规则外，并没有任何绝对的规则。亚里士多德本人与其说是把雅典的剧作家的实践加以教条化，还不如说他只是把这些实践加以分析、归类而从中归纳出一般的经验来而已。他不说“你必须如何如何”，而宁肯说“你最好如何如何”（威廉·阿契尔）。

二、写作前的准备——对生活的热情

写作需要的首要条件，有人以为是欲望，有人以为是阅读积累，有人以为是生活经验。然而，文学史上并不缺少青年才俊型的作家，这说明有些类型的小说或文学，不是以深厚的社会阅历与复杂的人生经历作为支撑的。写作不是一定要等待生活的积累。

对于欲望或者冲动，我们更要警惕这些词语。虽然，我们基本承认写作的欲望是进行写作的最内在动力。但缺乏欲望常常成为我们偷懒而放弃写作的借口。同时，欲望也好，冲动也罢，如同灵感一样，都是转瞬即逝的东西，我们每一天都有可能产生无数个欲望和冲动，但大部分都会随起随灭。正因为欲望的难以掌控，真正从事写作的人不会依靠它去探索写作的实质。

我们需要重新认识所谓的“欲望”。欲望应该被分为“自发的欲望”与“自觉的欲望”。那种不可掌握随时起灭的欲望，我们称之为“自发的欲望”；另一种可以进行控制、唤起的欲望，我们称之为“自觉的欲望”。成功的写作往往是这两个欲望合作的结果。有时候自发的欲望在前，自觉的欲望在后；有时候自觉的欲望在前，自发的欲望在后。如果是“自觉的欲望”在前，写作的过程中理性占据主导，会产生欲望滚雪球的神奇过程——一个好奇接着另一个好奇，一个小的好奇被一个大的好奇所取代；如果是“自发的欲望”在前，写作就有被“自觉的欲望”接管的需要，从而可以保存被不断地唤起的欲望、情绪、兴趣。

如果要用较为感性例子来解释的话，那么“请你爱我的水杯！”就是一种“自觉的欲望”。对于一个陌生的“我的水杯”，你不可能靠自发的欲望去“爱”，只有可能靠“自觉”的欲望去“爱”。那有没有可能“爱”我的水杯呢？这就需要训练有素的情绪培养，就如同演员去塑造一个他并不熟悉的角色一样。写作者需要唤起生活中对其他物品的“爱”的记忆与表达，然后转移到这个新的对象身上。这个过程可以考验我们的移情能力、想象能力、专注能力。基于此，我们更愿意用“热情”这个词代替“欲望”。

我们强调的“热情”是一种文学自觉的热情，是对某物体的强烈观注下产生的冲动与热情，也是一种从强烈的关注到浪漫的想象的热情。当你的写作对象是一张面前的椅子时，你可以想到它作为一棵树时的样子，它作为一棵树时被砍伐的样子，甚至这棵树作为一粒种子时吸取第一滴水、第一缕阳光时的样子等等，所有关于它的前世今生，你都能想象一遍，其过程中产生的快感或感受力就是我们所说的“热情”。这种热情是你对你的写作对象才会产生的。换句话说，无论任何物体，只要成为你的写作对象，你就对它可以展开各种想象，这被我们称为“有热情”。

参考阅读

马可·波罗说：“陛下，你的棋盘是两种木头镶嵌的：乌木和枫木。你现在注视的方格子，是一个干旱年份里生长的树干上的一段：你看到它的纤维纹理了吗？这里是勉强可见的一个结节：早春萌生的树芽被夜间一场霜给打坏了。”直到那时候，可汗还不知道这位外国人竟能够如此流利地用他的语言表达思想，但是令他惊奇的还不是语言的流利。“这是最大的一个孔。也许曾经是一个幼虫的洞穴，不过肯定不是蛀虫，因为蛀虫一生下来就不停地挖洞，这是一只蛴螬的幼虫，这家伙吃树叶，所以这棵树被砍了……”在一块光滑的空木头上能看出如此之多的事物，这使忽必烈大为震惊。

——[意]卡尔维诺：《看不见的城市》

人类感情的逻辑发展顺序一般分为：对亲人、朋友的热情→对陌生人的热情→对大自然的热情→对动物的热情→对无生命之物的热情（每个人的自珍的“敝帚”），从而构成了一个由内而外拓展的“感情的同心环”。创作的感情可以最容易最迅捷地实现这种拓展。由于你的关注与想象，可以帮助自己拓展创作的感情，从而实现各个感情环之间的跳跃与贯通。所以，“请你爱我的水杯”是指用一种“创作的态度”去“爱”，是一种创作状态下的“爱”，而不同于日常生活中的爱。这种爱的体验是一种“第二天性”，类似于演员“无中生有”地体验“角色的情感”。它最大的好处可以帮助创作者接近自己的观察对象，更好地了解自己的观察对象，将心比心，由此及彼。

三、“高考”语境下的写作

每一位参与过高考的莘莘学子，你是否还记得作文训练的点点滴滴？一般而言，一篇成功的高考作文似乎都至少具有五大要素：1. 议论文（一个学生在考场上面对体裁的选择与再选择）；2. 有古人；3. 排比句；4. 华丽语；5. 别碰“黑暗面”。

2009年7月7日的《光明日报》曾发表社会评论《高考作文谁作主》，在该文中对“什么样的作文容易得高分”进行了评析。一位长期参加高考阅卷的某师范大学教师介绍说：一是文风绮丽的、排比句多的；二是引经据典的，引用比较多的；三是形式翻新的，如把作文写成报告、戏剧、赋、古诗等。

无论阅卷老师还是学生，都特别钟情文笔华丽的作文。江苏中学教师王栋生曾经收集了用“屈原向我们走来”开头的套题作文的典型实例。如2006年的高考作文《人与路》，考生写道：“屈原向我们走来……他走的是一条什么样的路呢？”2007年的《怀想天空》，考生写道：“屈原向我们走来……他仰望着楚国的天空……”2008年的江苏高考作文题《好奇心》，考生又写：“屈原向我们走来……那是为什么？我感到好奇……”武汉实验外国语学校小学部语文教师、科研主任熊菲认为，在作文中引经据典，有助于学生积累知识，开阔眼界，

但是过分依赖所谓的“名人名言”，是不可取的。一些小學生都积累了不少名人名言，但很多人不知道“名人名言”的出处，其中不乏被明显误读的，有人甚至虚构“名人名言”。这不利于培养学生养成严谨学风，也不利于培养学生的想象力。

实际上，如果以我们所提倡的写作观念加以审视，这种应试教育模式下的高考作文训练可能会对创作思维与创作习惯造成以下几个问题：

（一）程式化。中学阶段的作文课，接受的主要是比较程式化的写作方法，高考作文的文学观念与艺术创作有较大的差距甚至是完全相反的。

（二）无个性。创作作品缺乏个人的视角，不会用自己的眼睛去看事物；眼里没有生活，没有具体的人。

（三）少热情。虽然拥有风华正茂的青春，却少了与之匹配的灿烂的生活，少了发现美的眼光，尤其是对面对我们自己的生活中，不自觉地夸大某种挫折感与失败感，导致自恋自惜的困扰。需要说明的是，热情不等于乱发议论与空洞抒情，它主要指的是一种专注的精神，一种对于某一个哪怕细微的事物认真停留，仔细分辨，耐心观察的态度。

（四）矫情化。作品无病呻吟，卖弄虚荣，虚张声势。庄子《渔父》云：“不精不诚，不能动人。故强哭者虽悲不哀；强怒者虽严不威；强亲者虽笑不和。真悲无声而哀，真怒未发而威，真亲未笑而和。真在内者，神动于外，是所以贵真也。”因此，真正好的写作应该具有一种富有真情实感的文风。

高考语境下的作文训练虽然有这样或那样的缺失，但对于我们而言，这是不可能彻底告别的一段经历。我们唯一能做的便是，不要浪费你的每一段人生。总之，既要认识到中学阶段模式化的作文训练有可能造成哪些负面影响，又要学会沉淀高中阶段积累下来的那段特殊的人生体验。因为，生活中的荒谬往往是思考的源泉。

课堂训练

请根据下面一个故事提供的情境、结局、关系等，设置一个故事梗概，迈开

你思考与创作的第一步吧。

猴子的科学实验

把五只猴子关在一个笼子里，上头有一串香蕉实验人员装了一个自动装置，一旦侦测到有猴子要去拿香蕉，马上就会有水喷向笼子而这五只猴子都会一身湿。首先有只猴子想去拿香蕉，当然，结果就是每只猴子都淋湿了，之后每只猴子在几次的尝试后，发现莫不如此，于是猴子们达到一个共识：不要去拿香蕉，以避免被水喷到。后来实验人员把其中的一只猴子释放，换进去一只新猴子A，这只猴子A看到香蕉，马上想要去拿，结果，被其他四只猴子海K了一顿。因为其他四只猴子认为猴子A会害他们被水淋到，所以制止他去拿香蕉A尝试了几次，虽被打的满头包，依然没有拿到香蕉。当然，这五只猴子就没有被水喷到。后来实验人员再把一只旧猴子释放，换上另外一只新猴子B，这猴子B看到香蕉，也是迫不及待要去拿。当然，一如刚才所发生的情形，其他四只猴子海K了B一顿，特别的是，那只A猴子打的特别用力（这叫老兵欺负新兵，或是媳妇熬成婆），B猴子试了几次总是被打的很惨，只好作罢。后来慢慢的一只一只的，所有的旧猴子都换成新猴子了，大家都不敢去动那香蕉。但是他们都不知道为什么，只知道去动香蕉会被猴扁。这就是道德的起源。

四、初级测评

其实，“热情”是可以进行测评、培养和训练的。想知道你自己是否具有创作“热情”的潜质吗？那就试试下面的几种介绍与推荐的训练吧！它能让你调动起自我推荐的热情，而写作恰恰也需要这样的热情。

课堂训练

1. 尝试以第三人称介绍自己，像介绍一个亲密朋友（或痛恨敌人）那样把自己介绍给别人（同学或老师）。要求始终保持第三人称称谓。从改变人称开始，一步步引导自己观察自己的技巧。在介绍过程中，可以被同学随时打断、提问，并尽可能保持第三人称讲述、回答。

2. 在三分钟内向没有看过的人推荐你喜爱的作品或者介绍这个形象。

3. 向不喜欢同一本书或同一个形象的人进行推介。

4. 群体中的乡土回忆。

(1) 家庭、家族、家乡；(2) 对家乡的歌、歌谣、童谣、叫卖等进行回忆训练，尽量调动各种手段去传递你的情感。

5. 列举两个你最爱的文学作品与文学形象。

五、一个语言的问题

虽然我们对写作的语言要求并不设定过多的限制，也期待有多样性的变化，但同时也希望能够尽可能的以平实浅近为主。希望学生尽可能地在现代汉语散文叙事的大框架下进行写作的基础训练。至于那些热爱写作诗歌或韵文体的同学，我们建议他们去有的放矢地探索一些“用武之地”，比如歌曲歌词的写作。建议他们去拓展性地读一些如“如何写歌词”这样的教材或文章，来有效地将自己对韵文的热情转移到相应的文体中。

文学是语言的艺术，而风格又是语言的表现形态。对于言谈在作品中的重要性，鲁迅曾经说到，“如果删除了不必要之点，只摘出各人的有特色的谈话来，

我想，就可以使别人从谈话里推见每个说话的人物。”如闻其声，如见其人，我想，这正是很多优秀的作品通过语言塑造活生生人物的共通之处。中国现代文学史上，如老舍、赵树理、孙犁等作家，都在语言刻画人物、形成作品独有特色上取得了很高成就。

很多时候，语言本身也会成为文学审美的直接对象。比如以方言运用为基础的“京味儿”小说的成功就是一例。鲁迅在《且介亭杂文·门外文谈》中说，“方言俚语里，很有些意味深长的话，我们那里叫‘炼话’，用起来是很有意思的，恰如文言的用古典，听者也觉得津津有味，各就各处的方言，将语法和词汇，更加提炼，使他们发达上去的，就是专化。这于文学是很有益处的。”说这样的小说，往往不仅有益而且有趣，形成一种特有的语言的趣味与活力。建议可以从这样的小说入手，多看多读，尤其是有声诵读来充分体验这种样式小说的语言魅力。

延伸阅读

1. 2014年中央电视台《记住乡愁》节目面向全球诚意征集主题歌歌词

《记住乡愁》歌词征集自2014年8月1日起至2014年9月15日止，海内外任何个人或机构均可作为应征者参加本次活动。围绕“记住乡愁”的主题要求，作者可根据创作需要自行命题，作品可从多角度出发，颂扬中华优秀传统文化和传统美德，把历史文化的思想精华与“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观有效地连接起来。

一、征集时间：2014年8月1日起至2014年9月15日止。

二、征集对象：任何个人或机构均可作为应征人参加本次活动。应征者必须是歌词的著作权拥有者。

三、作品要求：

1、围绕“记住乡愁”的主题要求，作者可根据创作需要自行命题。作品可