

小說創作的 方法與技巧

陳碧月 著

悠遊在小說的森林裡，

一路上的景緻美不勝收；

可以在想像的無限時間中徜徉，

在廣闊的文字空間裡飛舞。

本書旁徵博引，上下古今，縱橫中外，

不但是有意從事小說創作者的好工具，

也是極佳的典籍導讀。

SW 0002

定價 NT\$300元

ISBN 978-957-30429-8-3

9 789573 042983 00300

建議分類 語言文學/評論

小說創作的�方法與技巧

陳碧月 著

小說創作的的方法與技巧 / 陳碧月著, -- 二版.

臺北市 : 秀威資訊科技, 2004[民 92]

面 : 公分. -- 參考書目 : 面

ISBN 978-957-30429-8-3(平裝)

1. 小說 - 寫作法

812.71

92000906

語言文學類 PG0130

小說創作的的方法與技巧

作 者 / 陳碧月

發行人 / 宋政坤

執行編輯 / 詹靚秋

圖文排版 / 張慧雯

封面設計 / 鄧素芬

數位轉譯 / 徐真玉 沈裕閔

圖書銷售 / 林怡君

網路服務 / 徐國晉

法律顧問 / 毛國樑律師

出版印製 / 秀威資訊科技股份有限公司

台北市內湖區瑞光路 583 巷 25 號 1 樓

電話 : 02-2657-9211 傳真 : 02-2657-9106

E-mail : service@showwe.com.tw

經銷商 / 紅螞蟻圖書有限公司

台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話 : 02-2795-3656 傳真 : 02-2795-4100

<http://www.e-redant.com>

2003 年 1 月 BOD 一版

定價 : 500 元

• 請尊重著作權 •

Copyright©2007 by Showwe Information Co.,Ltd.

坐看雲起時

悠遊在小說的森林裡，
一路上的景緻美不勝收，
可以在想像的無限時間中徜徉；
 在廣闊的文字空間裡飛舞。
想望 與林黛玉同悲；
 為白流蘇慶幸；
 和哈利波特一起騰空飛翔。
讓自己和小說的心情不期而遇，
擁抱著既孤絕又豐饒的靈魂；
耽溺在激越又空靈的情欲中。
眾情喧嘩間，
隨著小說的閱讀，穿越時空的長廊，
在生命的躍進中，
等待屬於自己的靈犀，以卓絕的風姿展現。
承諾也許會變質；約定可能會過期，
只有「小說反映人生」的真理永不變。

目次

緒論.....	1
第一章 小說創作的的方法.....	5
第一節 關於材料.....	5
一、累積材料.....	5
二、直接材料.....	8
三、間接材料.....	18
四、選取材料的重點.....	19
第二節 關於主題.....	21
一、主題的必要性.....	21
二、主題的處理原則.....	27
三、主題的提煉.....	29
四、主題的虛實.....	33
第三節 關於創作之準備.....	34
一、創作提綱.....	34
二、小說的體式.....	35
三、小說的敘述手法.....	35
四、結構的安排.....	36
第二章 人物的刻劃技巧.....	39
第一節 主要的刻劃技巧.....	39

一、外在描寫法	39
(一) 靜態的描寫	40
1. 命名的深意	40
2. 相貌的描寫	46
3. 服飾的描寫	51
(二) 動態的描寫	55
1. 表情的描寫	55
2. 動作的描寫	59
3. 語言的描寫	67
二、內在描寫法	79
(一) 心理活動的刻劃——意識流	80
1. 內心獨白	81
2. 內心分析	101
3. 感官印象	109
(二) 性格組合的刻劃	114
1. 性格外部對照方式	114
2. 性格表裡對照方式	119
3. 性格內部對照方式	123
三、情節設計法	133
四、角色襯托法	144
五、環境組合法	155
六、開放的巧妙法	182
第二節 次要的刻劃法	188
一、景物烘托法	188
二、色彩意象法	197
三、細節描寫法	201
四、懸念設計法	216

第三章 敘事觀點	221
第一節 全知觀點.....	221
第二節 限知觀點.....	231
一、第一人稱	231
(一) 主角敘事	232
(二) 配角敘事	244
二、第三人稱	260
(一) 從主角的角度敘事	261
(二) 從配角的角度敘事	271
第三節 客觀觀點.....	277
後記.....	285
【參考書目】	291
【附錄】	293

緒論

你是否曾有這樣的經驗，空有滿腹的情感，卻難以形諸筆墨。大學二年級時，我就開始創作，但因為沒有人導引，總是自我摸索，一直到上了張曉風和張曼娟兩位老師的小說課後，才對小說創作有了初步的認識，再到自己進入研究所，開始研究小說後，才稱得上對小說有了進一步完整的瞭解。

拿到博士學位後，在中國文化大學中文系教授「小說創作」的課程，有感於小說寫作方法與技巧的相關資料，各自獨立，缺乏統整性，且時代在進步，新的資料的累積與其可用性與日俱增，有不少與世推移的資料可供舉證利用，因此，乃欲摘引前人研究的成果，再加以平日研究所得，提供創作者完整的內容，以為小說寫作與研究之用，因此，有了編著本書的念頭。

本書對於小說理論與技巧分析和說明，沒有嚴肅的學理，而且舉了很多古今中外的小說為例，淺顯易懂，相當適合初創作者閱讀，對於正摸索創作小說的人，有輔佐之功。

本書的價值在於鑑賞小說寫作方法與技巧之優劣，且於賞析小說時能深層地探究並貼近作家創作的本意，進而提昇小說創作能力。

當你對寫作技巧有所認識後，將能很容易進窺小說藝術之堂奧，更作為自己實際創作時的參考，提昇其小說的藝術境界，所以，這本書可以說是提供給有志於小說創作者一把開啟寫作之門的鑰匙。

首先先為小說定義及對其類型作介紹——

一、小說的定義

王鼎鈞說：「凡小說都含有故事。」彭歌說：「小說，用簡單的話來說，乃是用自由體的散文寫成，有人物、有結構、有情節的創作故事。」謝活利（M. Abel Chavelley）說：「小說是用散文寫成的某種長度的虛構故事。」佛斯特（E. M. Forster）說：「小說的基本面是故事，而故事是一些依時間順序排列的事件的敘述。」¹

二、小說的類型

古繼堂在《台灣小說發展史》中為小說分類：

1. 按篇幅長短或規模大小分為：大河小說、長篇小說、中篇小說、短篇小說、極短篇小說。
2. 按題材分為：愛情婚姻小說、武俠小說、歷史小說、神魔小說、戰爭小說、政治小說、商業小說、農業小說、科幻小說。
3. 按表現方法分為：現實主義小說、現代派小說、新古典小說、魔幻現實小說、錄影小說。
4. 按語言文字的通俗程度和讀者對象分為嚴肅小說、大眾小說、流行小說等。²

以下茲舉例加以說明。

長篇小說字數約在十萬字以上。因其廣大的容量，所以可以在眾多的人物形象中充分表現人物性格，且展現深廣而複雜的人生或社會面貌，例如：曹雪芹《紅樓夢》、老舍《駱駝祥子》、林語堂《京華煙雲》和張愛玲《半生緣》。

¹ 黃武忠：《小說家談寫作技巧》，台中：學人文化事業有限公司，一九八〇年八月，頁十～十一。

² 古繼堂：《台灣小說發展史》，台北：文史哲出版社，一九九二年三月，頁八。

中篇小說字數約在五萬字左右，最多不超過十萬字。雖不及長篇小說反映社會層面那樣寬廣，但卻比短篇小說更有彈性餘地。情節較為集中，可以描寫社會生活中的一組事件。例如：魯迅《阿Q正傳》、沈從文《邊城》和黃春明《籬》。

短篇小說字數約在三千至二萬字左右。情節單純緊湊，結構不複雜，事件單一，所刻劃的人物也是單一性格。其特色在於截取人生中具有意義的瞬間，加以描述。例如：魯迅〈藥〉、白先勇〈寂寞的十七歲〉和王禎和〈嫁妝一牛車〉。

小小說又稱為「極短篇」、「微型小說」，字數約一千字左右，以二千字為上限。以速寫的方式來塑造人物，講究結構，所截取的題材往往只是生活中的一個鏡頭，講究結構技巧，主題意義深遠，高潮通常出現於最後，且馬上戛然而止，結局往往出人意外，有餘不盡，引人深思。其特色在於：從小中見大。

現代派創新小說隨著社會的發展和科學技術的進步，作家的表現手法不斷在人們審美趣味的提高下而創新，例如有意識流手法、運用超現實的變形與誇張手法及變換敘述角度。女性主義小說——李昂《殺夫》；「語言流」的寫法——高行健的《靈山》、《一個人的聖經》；「魔幻現實」手法——張大春《將軍碑》；扭曲式實驗風的小說——王文興《家變》。

而今年所出版的《冷靜與熱情之間》，則又是一部特別的作品。作者是日籍的江國香織和韓籍的辺仁成，兩人在兩年內通力完成此同名小說，說是同名小說是因為作者分別站在男女主角的觀點，以第一人稱來描述對彼此的感情，紅色本的《冷靜與熱情之間》是女主角的心聲，而藍色本的《冷靜與熱情之間》則是男主角的情緒。閱讀該小說可由紅色本進入女主角的生活與內心去了解這一段愛情，接著在藍色本中男主角會為讀者解答所有的疑惑。這種表現手法也是獨具

特色，可算是另類的「現代派創新小說」。

第一章 小說創作的的方法

第一節 關於材料

一、累積材料

累積材料，是寫作的基礎和起點。所謂「巧婦難為無米之炊」，所以作者必須以敏銳的觀察力，深入生活，獲取創作素材，博觀約取，從日常生活中，日積月累地去蒐集和累積材料，把「蒐集」當做是經常的必須工作，拓展生活領域，結交生活圈以外的朋友，透過和他們談話，記下觀察所得，及其體驗和感受到的。舉例來說，小說人物形象的成熟，就必須是經由小說家生活經驗所獲得的。

生活是創作的唯一泉源，小說家必須留神蒐集各種自然與社會的特色與人事，人與人之間的矛盾衝突，不僅要詳實記載，還可加以集中、概括或分類，甚或記下聯想到的或預設到的。

在大腦中積存生活感受就是作家最大的財富，將生活感受提煉，構思成文學作品，深入生活，觀察生活，寫自己熟悉的生活，從平凡中發現不平凡，從生活的啟示中去創作小說。

小說，fiction，就其英文直譯為「虛構」。虛構是和生活有著密切的關係，怎麼說呢？作家在生活中體會得愈深刻，那麼對他所認識的事物就越有感情，就有更多的材料可以虛構，且虛構的本領就越大。因此，作家必須培養自己善感易動的心。

作者直接或間接獲得的生活經驗，就是他的生活材料。而究竟什麼是材料呢？凡是可以提供作為寫作的現象、事實

以及根據，都稱為「材料」，「材料」又包括兩個層次：

第一個層次是「素材」，指的是沒有經過分析研究的原始材料。

第二個層次是「題材」，指的是從素材當中所提煉出來，而寫到作品中，可以表現中心思想的具體對象。

一個有遠見的作家，會隨時在生活中記錄一些可以利用的材料。契訶夫就是隨時將筆記本帶在身邊，隨時記錄所見所聞的成功作家。

英年早逝的唐代詩人李賀，在他二十七年的生命中寫了二百多首詩，他在文壇上的佳話是「騎馬覓詩」。在《新唐書》中記載，李賀總是一大早帶著書僮，騎著馬，背著古錦囊出門，並將在一路上的觀察體驗或觸發所得，隨時記下。

大陸作家艾蕪以他的「膝蓋筆記」寫成了轟動文壇的《南行記》。艾蕪在他二十歲時，漂泊到緬甸，在艱苦的環境中，仍寫作不輟，他在脖子上掛了一罐墨水瓶，是用細麻繩拴住的，為的是方便隨時記錄旅途中的見聞。

書到用時方恨少，況且生活中的某些現象，稍縱即逝，一時間並不一定能把事物之間的聯繫給找出來，因此，材料的累積就顯得相當重要了。況且材料的累積，有時還會有意想不到的收穫呢！

利用隨身筆記或日記記錄下生活中令你感動的事物，當然你所記下的東西不一定全都有用或者立刻能用，但是隨著你的記錄的習慣，你會在不自覺中，養成留心觀察、思索生活的習慣，進而累積生活素材，當你實際提筆時，你所經歷過的人物、表情、場景、對話或情節，便全都湧入你的思維。

大陸當代作家趙本夫的短篇小說《賣驢》的形成過程，便是一個具有說服力的例子。

趙本夫曾聽過這樣一個故事：一個老漢駕著驢車在回家

的路上，因為疲憊，躺在平板車上睡著了。老漢的毛驢在路上遇見另一頭毛驢，牠正拉著死人去火化，老漢的毛驢跟著同伴走。老漢醒來發現自己在火葬場，覺得非常不吉利，便打了毛驢一頓。就在老漢準備回家時，竟被受了驚嚇的毛驢在額頭上踢了一下，當場斃命，果然被送進了火葬場。

幾年後，趙本夫被調到一處公社蹲點，在那裡認識了一位經驗豐富而獨到的獸醫，比如說，他可以在像馬之類的牲畜脫膀的時候，只要站在牲畜的斜前方，一鞭打去，不用推拿或針藥，便能使其腿骨復位。

趙本夫在不同的時間記下了這兩個素材。

就在農村政策放寬、農民生活有所提升後，一九八〇年，流傳著農村政策又要變，這是農民心中最擔心的。趙本夫聯想到：這就像迷信的老漢將誤入火葬場一事視為不祥，那是因為老漢曾受過批判的折磨。因此，事件與事件有了聯繫，而不是孤立的。趙本夫將後一件奇事，連同前一件事改寫整合成一個故事。老漢沒有被「踢死」，而是被「踢傷」了，後來老漢找到了獸醫，不但醫好了毛驢的腿，同時也在無形中治療了老漢的「擔心政策會改變」的疑慮。

如果趙本夫不是在幾年前記下了這兩個材料，又怎麼會在幾年後完成《賣驢》這篇小說呢！

除此之外，閱讀也是非常重要的。茅盾曾在〈創作的準備〉一文中提到，在從事寫作前，必須廣泛地誦讀名著。他說：「誦讀的範圍愈廣，則愈能得受多方面的啟迪，他的寫作的準備項下的積蓄亦愈厚愈大。誦讀和研究之中就包含著『學習』。然而『學習』是把前人的名著拿來消化，作為自己創作時的血液，並不是剽竊前人著作的皮毛和形骸，依樣畫起葫蘆來。由學習的結果而使自己在前代某一大作家的影響之下寫作，並不是壞事，然而切要的是要分別出什麼是在

創作方法上受影響，而什麼是僅在作品形式上成了類似。前者方是『學習』的真諦。」¹

二、直接材料

直接材料，又稱為第一手材料，基本上是一些形象性的素材，可能是一個美好的畫面，隨意聽來的一個動人的故事，一個給人印象深刻的人物，或者是因外界所引發的情緒和回憶，這些材料經由作者的構思改造，便可以成為作品中的藝術形象。

法國的短篇小說大家莫泊桑，受他的老師福樓拜影響鉅深。福樓拜教莫泊桑如何觀察事物，他要莫泊桑努力去發現別人沒有發現的、沒有書寫過的特點。有一次，莫泊桑拿著構思好的故事去請教福樓拜，福樓拜搖搖頭，要他騎上馬到外面跑一、兩個小時，然後再把所有的見聞書寫下來。往後，他使用此法去訓練自己捕捉事物形象的能力。一年後，他便完成了《點心》這篇小說。

從小流浪俄國各地的高爾基，雖然生活經歷豐富，卻不忘時時鍛鍊自己的觀察力。有一次，他和兩位作家在餐廳用餐，便提議在三分鐘內，對進入餐廳的所有客人說出自己的印象。還有一次，高爾基仰頭對著一棵樹，自言自語，原來他很專注地在捕捉狂風吹著大樹的形象，直到朋友喊他，他才回過神感嘆其力量之大。

平常養成仔細觀察的習慣，似乎是職業作家的天職。

聰明的作家會盡量寫自己生活中的特點。因為每個人的

¹ 德慶路主編：《作家談創作》，廣州：花城出版社，一九九六年八月，頁七。

生活遭遇皆有異，寫自己熟悉的事情，較易達到事半功倍之效。

五四時期的女作家——廬隱和石評梅有著特殊的生活際遇，自身就是小說故事的女主人公，她們以自己的親身經歷寫小說，她們取材於自身，集中體現其所熟悉的生活領域，大膽地袒露自己的追求與苦悶，著力表現了女性的命運和情感。

廬隱在「五四」的女作家中算是自覺得最徹底的一個。

廬隱出生那天，正好外婆過世，母親認定她是個不祥的小生物，可以想見廬隱童年生活的悲慘。母親對她總是冷若冰霜，沒給過她幾天好臉色。

十七歲那年，認識了姨母的親戚叫林鴻俊，他把自己父母雙亡的遭遇告訴廬隱，廬隱十分同情他，而他也對廬隱產生了愛情，並極力向她求婚，廬隱的母親覺得他沒什麼前途，堅決拒絕，並要廬隱的哥哥為她另尋對象。面對勢利的母親，使得還不曾想過要結婚的廬隱竟賭氣地寫了一封信給母親，表示：「我情願嫁給他，將來命運如何，我都願承受。」母親瞭解廬隱的個性，於是提出了一個條件要林鴻俊大學畢業後才能結婚，於是他們便先訂婚了。

中學畢業後，母親要求她出去工作賺錢，在母親的活動下，她進入了北京一所女子中學任教，但由於教學理念與一些思想封閉的舊教員格格不入，廬隱有著強烈的無力感，輾轉換了幾所學校後，她決心省吃儉用考大學。

廬隱考取北京國立女子高等師範學校後，在這裡受到當時所謂新學的啟迪，積極地投身到社會活動中，性格產生了很大的變化。這時未婚夫從大學畢業，要求結婚，廬隱想等她大學畢業再說，誰知未婚夫竟勸她思想不要太新，女人在外奔走是可笑的，廬隱自覺看錯了人，決心與他解除婚約；