

# 關於小說技巧的十四種書

## 專題 書目

〔作者附記〕本文完稿後，筆者又發現「小說技巧」（胡菊人著，遠景）、「寫作淺談」、「寫作淺談續集」（丁樹南譯，學生書苑）等三本有關小說技巧之書，因無暇詳加介紹，只列書目。此類書籍頗多，難免有遺珠之憾，讀者諸君如另有發現，敬請提供資料，以便參考。

黃武忠

我國小說的起源很早，山海經、穆天子傳已具小說雛型，而後左傳、史記、世說新語，有很多篇章也可稱為小說，六朝復有筆記小說，可是當時文人皆以其為雜家者流，街談巷語之說，未加重視。至唐，傳奇盛行於世，才開始被文人注目。接着有宋話本、擬話本，緣此三國演義、水滸傳、西遊記、金瓶梅、聊齋志異、儒林外史、紅樓夢，相繼刊行。推及近代小說，皆一脈相承，淵源流變而來，於中國文化中，雖比不上詩歌、散文成就之輝煌，但仍能占一席之地。

小說的發展，在我國文化源流之中，雖能獨樹一支，可是對於小說批評甚少，若有，大多「校以史事，斥其失實」。因為古時稱「小說」，也稱「稗史」，既然以「史」來名，自然就常校以史事。然而批評小說者，大部份加以詬罵責斥，很少有稱讚訟揚，如譏水滸傳為誨盜，紅樓夢為誨淫等，批評文字可以說少之又少。至於小說技巧之分析與探討，是近代的事，我國小說理論的發展較西方為晚。因此小說理論與技巧之分析結集出書者甚少，目前國內所能看到的約有十四種，今簡介於后：

### (一) 小說寫作的技巧

紀乘之譯，光啓社出版，民國五〇年十一月，三十二開本，一百五十六頁，十三元。書中選譯十五篇文章，綜合起來約爲十萬字。其中有：論小說的段落、論美國的短篇小說、論歷史小說、論雜誌小說、小說的藝術與技巧、長篇小說的寫作技巧、創作的基本態度等七篇文章，是由美國 Herschel Brickell 編的「作家論寫作」(Writers on Writing)一書中選譯的。其他有：寫小說的秘訣、我怎樣寫短篇小說、論小說的主題、論小說的人物、論小說的基本動作、論小說的人事成份、小說的永恒價值、現代小說的方向等八篇，則譯自美國各大雜誌。本書最大長處在於無抽象的理論敘述，每篇都教你一種很具體，很淺近的寫作方法，使初學者便於寫作臨摹。

### (二) 小說技巧舉隅

王鼎鈞著，光啓社出版，五十二年六月，三十二開本，一四四頁，十二元。本書包括：故事二章、結構二章、人物二章、主題、喜劇、悲劇、心理描寫、風景描寫、敘述議論、時代背景、對話、氣氛、題目等共十六章。就小說之技巧舉「例書」加以說明，分

章探討，加上流暢的文筆，其條理清楚，淺顯易懂。並有附錄，共有作者的十二封信，其實是以書信之方法來述說初學小說寫作，必須注意之要領，看來頗爲親切而有說服力。

### (三) 人物刻劃基本論

Maren Elwood 女士原著，丁樹南譯，五十六年四月廿五日，文星出版社出版，四十開本，二一〇頁，十四元。五十九年五月一日傳記文學社重新再版，四十開，三〇元。這是一本專論小說人物刻劃技巧的書。告訴你如何以文字爲媒，對於你內心所存在的人物，作有效的描述，而使此人物活生生的展現出來。人物刻劃的方法，有正面的、側面的、主觀的、客觀的、動態的、靜態的、直接的、間接的。作者在書中以深入淺出的方式，一一介紹。共有：人物刻劃的重要、人物創造的過程、人物特性的把握及呈現、人物的靜態刻劃、動作反應與人物的性格、人物動機的處理、人物刻劃的情緒問題、人物刻劃的對比設計、人物刻劃、兒童人物的刻劃、廣播劇的人物刻劃、學而後行易等章。另有附錄四章：人物的目標、談人物控制、從人物開始、性格四層面等。可說是目前坊間

，對人物刻劃技巧介紹較為完整的一本書。

#### (四) 小小說寫作與欣賞

本書原名：*Write the short short*，瑪仁·愛爾渥德（Maren Elwood）女士著，丁樹南譯，五十六年六月由純文學出版社出版，四十開本形式。六十四年十一月四版，改為三十二開本，全書達二二九頁，四〇元。理論部分有十四章，計有：破除有關小小說的一些迷信、小小說的人物、小小說的故事意念、定型的小小說、不定型的小小說、花邊小小說、小小說的構造、小小說的形式、小小說的觀點和轉接、小小說的情緒、小小說的風格及其他、小小說的修改、小小說寫作技巧探討、小小說基本構想舉隅等。實際分析一章為「小小說分析」，共分析五篇佳作：因、新家、事後、等待、傻玩意。借分析使理論與實際同時展現，交互為用。另有附錄一章為「小小說佳作例選」，選錄四篇當代名作：衣冠造人、求偶記、自鳴鐘、撲滿等篇。全書每篇所討論的也就是小小說的各項特性，作者對於每一個課題都能掌握其精義，以淺近的介紹方式作抽絲剝繭式的剖析和說明。

#### (四) 小小說的研究

培理著，湯澄波譯，商務印書館出版，五十六年八月，四十開本，三二九頁，二〇元。全書共分十三章，計有：小說之研究、小說與詩、小說與戲劇、小說與科學、人物、佈局、處景、小說作家、唯實主義、浪漫主義、形式問題、短篇小說、現代美國小說之趨勢等。從目次中，我們可以看出，本書除了專談小說技巧之外，尚擴及一些有關小說的詩、戲劇與科學。使小說理論之範疇擴大，使技巧資料之運用更為寬廣，藉着分析闡釋小說與詩、戲劇、科學之關係，使初學小說寫作的人，對小說之概念更為明確。

#### (六) 短篇小說透視

王鼎鈞著，大江出版社，五十八年九月十日出版，四十開本，一九四頁，十五元。全書共收錄十一篇分析小說的文章，包括：說故事、另一種形式的「評論」、象徵、一席話一個橫斷面、編織、一個新的分子介入、崩潰、遺恨、作法自斃、少年偵探、分析馬里奧等篇。

首篇「說故事」中，提出了十項要領：①想一個使人願意「一窺究竟」的題目。②開頭的第一段、甚至第一句即吸引住讀者的注意力。③切忌張口見喉。

④適當的製造「延宕」。⑤一定要先找到可用的故事核。⑥在緊要關頭製造危機，使讀者看他的人物如同空中走索表演。⑦在故事進展中突然發生枝節。⑧最重要要話留最後再說。⑨使伏線發生重要作用。⑩先引起讀者的猜忖，但是不讓他真正料中。其實此說故事的要領，也就是寫作小說的要領。

本書之特點在於每篇分析文章，皆選一篇小說為範文，從一個角度來分析，作重點式的討論，而且每篇有不同的重點，沒有重複。

#### (七) 小說論

趙滋蕃編，這一代出版社，五十九年八月一日出版，四十開本，一八四頁，十八元。全書計十二萬餘字，可以說是中西合併，集體創作。

書中共收錄十八篇文章，有趙滋蕃的「小說創作的美學基礎」、「文學與語言」、盧克彰先生的「小說題材」、舒暢先生的「小說的結構」、姜穆先生的「小說的主題」、聶華苓女士的「小說的觀點」、Laurence Perrine 作（王曉寒譯）的「小說的情節」、何曉鐘先生的「小說的人物」、段彩華先生的「小說的表現」、朱西寧先生的「小說的語言使用」、

林適存先生的「小說的故事選擇和處理」、姜穆先生的「小說的時空排序」、蘇雪林女士的「小說的記敘和寫景」、Laurence Perrine 作（王曉寒譯）的「小說的情感與幽默」、Thomas H. Uzzell 作（丁樹南譯）的「小說單一性效果與單一性」、徐進夫先生譯自 THE NOVEL 的「小說的生活與藝術」、丁樹南先生的「小說意識流三類型」、同伯乃先生的「精神分析學與現代小說」等篇。大部份皆由名小說家執筆，寫下了他們的創作經驗，理論雖稍嫌不足，然而經驗却是難能可貴。

#### (八) 中國現代小說風貌

葉維廉著，晨鐘出版社，五十九年十月廿五日出版，四十開本，一五四頁，十八元。六十六年九月廿日，由四季出版社再版，三十二開本，一六三頁，四〇元。全書收集了七篇論文：現代中國小說的結構、水綠的年齡之冥想、弦裏弦外，激流怎能為倒影造像、突入一瞬的蛻變裏、評「失去的金鈴子」、現象・經驗・表現等。全書三分之二的篇幅，分別評析了王文興、王敬羲、白先勇、聶華苓四位小說家的作品。另外兩篇，「中國小說的結構」中，強調語言與

結構合一，一個作家第一要件，便是語言運用的凝鍊與自如，自如之外，還要顧及到適切與直切，語言文字必要有恰到好處的錘鍊。在「現象·經驗·表現」中，談論到所謂小說藝術及小說藝術的基礎的語言的藝術，並進一步討論小說的結構及該結構與外在現象，經驗程序及從其間作何種選擇和表現的關係。此兩篇是專從小說技巧方面加以闡釋和探討的。

#### (九)短篇小說作法研究

威廉著，張志澄編譯，商務印書館，六十年五月出版，四十開本，一九九頁，十二元。本書共分十六章，計有：定義及特性、小說的萌芽、佈局——初步、佈局——爭鬭與糾葛、佈局——組織、佈局——小說體例視佈局程序而異、觀察點、劇景描寫、人物描寫、人物描寫（續）、對話、情緒研究、地方色彩及空氣、組織上之諸問題——開始本體及結尾、小說體例之一種——鬼怪小說、時髦性和永久性。其中佈局就有四章，可見本書對小說佈局之介紹與探討有偏重之嫌，也因此對佈局之研究特別精到。至於地方色彩一章，對於小說中是否該有方言，以及服裝、布景是否需要有地方色彩，又有獨特的見解。

#### (十)小說名著選及其技巧分析

楊耐多輯譯，大林出版社，六十一年七月出版，四十開本，二四四頁，二十五元。小說藝術品是人生的表現，懂得分析小說技巧的作者，才能進入小說藝術之堂奧。本書中提供了不少精彩的理論與分析技巧。在第一篇「小說技巧」（戈登·泰特合著）裏，清楚的談到有關小說的幾項重要技巧。如敘述觀點，他歸納為四種：①第一身敘述者。②「全知全能」的敘述者。③第三旁觀的敘述者。④主角第三身的敘述者。也談到導發、複化、定局、突變或逆轉是小說必需具備的手法。並指出業餘小說家的缺點有四：①故事的不完整。②比例的不正確。③讀者不及領悟的佈局。④死板的對話。此皆精闢之論。

另外本書選選了六篇世界名著，包括「一葉扁舟」「史蒂芬·葛倫作」、「死者」喬伊斯著、「農莊女工」「莫伯桑著」、「獵人格拉卡斯」卡夫卡著、「白靜草原」屠格涅夫著、「理髮」命·拉德納著。一一加以精譯，且將作品所用手法和技巧逐一分析與欣賞。

#### (十一)小說面面觀

佛斯特著，李文彬譯，志文出版社，六十三年五

月出版，三十二開本，一六四頁，三〇元。本書是佛斯特在劍橋大學主持「克拉克講座」時所發表的演說稿。在小說藝術理論的發展上，這是一本很重要的作品。其內容分九章：導論、故事、人物（上）、人物（下）、情節、幻想、預言、圖式與節奏、結語等。佛斯特先生提到人生中的主要事件有五：①出生。②飲食。③睡眠。④愛情。⑤死亡。並分「人物」為扁平人物和圓形人物，然而小說的特出之處，在於作者不但可以使用人物之間的言行來描述人物的個性，而且可以讓讀者聽到人物內心的獨白。

書中談到的小說技巧，較具創見的在於「預言」和「幻想」兩章，所謂「幻想」，就是人類思想中那種虛虛實實，真真幻幻的變動。而「預言」則是一種聲調——預言者的超俗清音。此兩章，就是一個偉大心靈與其他偉大心靈契合時的印象，一位不自縛於型式的天才與其他天才交通時的共鳴。

#### (三)長篇小說作法研究

陳森譯，幼獅文化公司，六十四年三月廿九日出版為三十二開本，二六七頁，三五元。

本書原名為 *How to Write A Novel*，是由

一位精於文學理論和富於寫作經驗的美國名小說家麥紐爾·康洛甫（Manuel Komroff）所作，可以說是他創作多年經驗累積的現身說法。原書凡十五章，但由於作者是美國人，所述未必悉照我國國情，於是譯者加以斟酌割棄，而成現在之面目。

全書共分兩篇，第一篇「長篇小說」，計分八章：長篇小說作者和他的讀者、故事、人物、善與惡、觀點、與讀者的溝通、對讀者的許諾、時間等。第二篇「長篇小說的寫作」，計分五章：在你開始寫作之前、開頭、長篇小說的寫作、文體與結構、墨水。神怪與奇蹟。第一篇着重理論，對於長篇小說的故事、人物、觀點、時間等，皆詳加申論，採例闡備，見解精闢。第二篇着重實際，對於開頭結尾、風格結構、應用工具、作業程序等，也都能窮搜博挹、細加闡釋。加上作者本身的經驗，自然更見豐茂實用。

#### (四)小小說寫作

彭歌著，遠景出版社，六十六年三月出版，三十二開本，二二一頁，四十五元。本書序中統計，「臺灣目前報紙雜誌所需之小說，每年約有兩萬篇，此一需要量並不算誇張。」因此如何來創作此兩萬篇作品

，是愛好寫作者必需共同耕耘的事。所以彭歌先生以一位小說作家兼批評家的身份，寫下了寶貴的小說創造經驗，試圖給愛好小說的讀者與作者帶來培養與滋潤。

本書內容分爲十章：小小說的風格、小小說的人物、如何蒐集材料、小小說的結構、小小說的形式、小小說的視點、小小說的轉化、小小說與電視劇、小小說與廣播劇、小小說的閱讀法等。顯見此書偏重於技巧性的探討，難能可貴的是：除了傳授小說技巧之外，還介紹小小說的閱讀法，目的在使愛好者能從閱讀中，從事批評，進窺領悟小說所運用之技巧，並如何消化爲己有。

### （四）小說的分析

W. Kenney 著，陳迺臣譯，成文出版社，六十六年六月出版，二十五開本，一四〇頁，四十五元。這是一本分析的書，讀起來或許會枯燥一點，然而原作者却以淺顯的文字，簡單的說明一些小說技巧的基本概念。因此作者在前言中寫到：「本書無論內容或外觀，均無新義。我覺得讀者需要的是已建立之小說觀念的簡明呈現，而不是新穎却可能欠缺明確的理論」。

簡明是本書的優點，也是缺點，其優點在於使初學者容易瞭解吸收，其缺點却在於理論欠缺明確與深入。

全書共分七章：①情節（選擇／題材／情節／情節的法則）。②人物（維妙維肖／簡單與複雜的人物／人物描繪的方法）。③背景（背景的类型／背景的功能）。④觀點（給觀點下定義／可能的觀點）。⑤風格與調子（風格／語法／意象／句法／調子）。⑥結構與技法（描述／敘述的技法／對話）。⑦主題（主題的含意／發現主題／小說中的主題）。另有附錄一章，短篇小說與長篇小說等。是初學小說寫作入門的一本書。

以上所列十四種有關小說技巧的書中，國人著作者四，翻譯國外作品者有九，幾占三分之二，足見小說理論與技巧之探討研究，在國內仍未充分建立。小說之創作，雖不一定要遵循技巧，可是懂得技巧分析，不但能幫助創作者進窺小說藝術之堂奧，亦能增進愛好小說者的欣賞能力，小說的藝術境界自然提高。因此我們企盼小說創作諸先進，能以其創作經驗，重新思考凝鍊，歸納出精闢理論與技巧方法，著書立說，以遺後代，裨能給當今文壇帶來新的氣象。