

《小說課 折磨讀者的秘密》

图书基本信息

书名：《小說課 折磨讀者的秘密》

13位ISBN编号：9789577515902

10位ISBN编号：9577515908

出版时间：2010-9-27

出版社：國語日報

作者：許榮哲

页数：192

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《小說課 折磨讀者的秘密》

內容概要

這是一本小說的武功祕笈，從招式解密到攫取心法 從小說創作的36個關鍵入手，引用古今中外三十多個經典作品為例，以最淺顯的方式讓讀者了解小說。

關於「人物」，它說：描寫性格比描寫長相重要！

關於「場景」，它說：每間星巴克都長得不一樣！

關於「對話」，它說：看得到的對話是水面上的八分之一，看不到的對話是水面下的八分之七！

從「全世界最好的小說開頭」到「一切都是羅生門」，文藝營達人許榮哲帶你深入小說的世界 讀過，看懂，學到！

超過36篇經典小說為例，講解超過36種小說創作手法和技巧

對於有心創作的人而言，絕對是一本超級實用的自學教材！

教你看懂36篇古今中外經典小說，更是一本好看到爆的書！

一邊帶你用刀解剖經典作品，一邊帶你用心學習寫作起飛，學寫小說跟讀小說一樣有趣！

國語日報熱門專欄「一個人的文藝營」結集出版，經過重新編排，隆重登台！

作者許榮哲被譽為「六年級世代最會說故事的人」。他以他拿手的本事探索小說藝術的36個關鍵！

本書深入淺出，從國中生到大學生，讓愛讀小說的人，更了解小說的構成；想寫小說的人，更不能缺少這本書的指引。

寫小說時，我喜歡把故事的繩套胡亂的往天空一拋，不管抓到「活人天上飛」，還是「死人說活話」都無所謂，因為我很清楚，隨後只要展開「自圓其說」的旅程就行了。

這種天馬行空式的寫法有一個麻煩，也有一個優點。麻煩是很容易寫著寫著，就身陷泥淖，怎麼樣都拔不出腿來，成了斷頭小說。優點是柳暗花明之後，搞不好會撞見一個令你永生難忘的桃花源風景，充滿了想像力的小說。

我個人的算計是……為了一處充滿想像力的桃花源，斷個幾千幾百次頭都划得來。

——許榮哲

小說教學影片，可連至以下網址觀看：

<http://www.youtube.com/watch?v=rVh8QR1gVT8>

<http://www.youtube.com/watch?v=o333N1tPkZI>

《小說課 折磨讀者的秘密》

作者簡介

許榮哲

臺大生工所、東華創英所雙碩士。曾任《聯合文學》雜誌主編，現任耕莘青年寫作會文藝總監、政大少兒出版社文創總監、臺北縣大河文化協會副理事長。小說寫作班及相關文藝營講師。【許榮哲的部落格】臺長（blog.udn.com/bobay13）。曾獲時報、聯合報文學獎暨新聞局優良劇本獎等數十種獎項。著有小說《迷藏》、《寓言》、《吉普車少年的網交生活》、《漂泊的湖》，電影劇本《單車上路》，以及作文書《神探作文》等多本。被譽為「六年級世代最會說故事的人」。

許榮哲的小說創作守則：

第一條：「我是唯一一個逃出來向你報信的人。」（聖經）

第二條：「真相的範圍極小而明確，但錯誤卻是無邊無際。」（渥特絲）

第三條：「每篇好小說都是這個世界的一個謎。」（馬奎斯）

作者部落格：

blog.udn.com/bobay13

《小說課 折磨讀者的秘密》

書籍目錄

序 折磨讀者的秘密

- 【三國演義】一、人物/無邊無際的那個人
- 【命若琴弦】二、場景/每一間星巴克都長得不一樣
- 【白象似的群山】三、對話/除了水面上還有水面下的對話
- 【百年孤寂】四、開場/全世界最好的小說開頭
- 【哈姆雷特】五、性格/性格決定命運
- 【一天】六、形式/小說的人類進化圖
- 【賽鴿】七、故事/偷矛盾與兩難的賊
- 【兒子的大玩偶】八、故事/雙重的兩難
- 【最後一片葉子】九、敘事者/誰來說故事最好
- 【母親】十、敘事觀點/我的三稜鏡母親
- 【魂斷奧克里克橋】十一、有問題的敘事者/真誠可信的謊言
- 【苦惱】十二、聆聽者/誰來聽他說說話
- 【十八歲出門遠行】十三、時間/倒著走的人生
- 【賴索】十四、時間/小說的花式時間跳水
- 【將軍碑】十五、時間/無視於時間存在的將軍
- 【時間三部電影】十六、穿梭時空/穿梭時空的三種方法
- 【你們這些回魂屍】十七、穿梭時空/史上最可怕的咎由自取
- 【蛻變】十八、自訂規則/老大，別忘了自訂規則呀！
- 【七信使】十九、遲滯效應/悲劇發生的速度
- 【小事情】二十、蝴蝶效應/誰是真正的罪人
- 【為什麼都沒有人相信】二十一、想像力/輕功和鬼來電
- 【紅玫瑰白玫瑰】二十二、內心景觀/萬事萬物都是活的
- 【傾城之戀】二十三、寂寞/牆上的綠手印
- 【東方快車謀殺案】二十四、反常/吃錯藥是一件大大的好事
- 【溫酒斬華雄】二十五、障眼法/華麗的想像舞臺
- 【金色的別針】二十六、裝神弄鬼/神鬼不是拿來湊數的
- 【青番公的故事】二十七、人情世故/比橋和鹽更重要的東西
- 【流動的郵局】二十八、繞遠路/小說的訊息傳遞
- 【我】二十九、衝突/三個安安靜靜的眼神
- 【神鷗俠侶】三十、凌遲/折磨讀者的秘密
- 【那山那人那狗】三十一、三的妙用/兩片土司中間的牛肉
- 【漂泊的湖】三十二、留白/消失的時間
- 【巴斯克維爾獵犬】三十三、附會殺人/用恐怖的傳說來裝飾屍體
- 【國境之南太陽之西】三十四、因果/開往各種可能性的小說
- 【羅生門、竹叢中】三十五、黑暗之心/一切都是羅生門
- 【第三個河岸】三十六、黑暗之心/看不見的第三個河岸
- 【孔雀】三十七、黑暗之心/完全不可能的孔雀
- 【一種注目】尋找小說的黑暗之心 黃崇凱

《小說課 折磨讀者的秘密》

精彩短評

- 1、每篇好小说都是这个世界的一个谜
- 2、把写小说这么好玩的事讲得非常好玩，这是我见过的唯一一本。被一路“正经”教育而对写作失去兴趣的同学，可以服用这剂解毒药。
- 3、娓娓道来。单就里面所举的小说例子就值得一看，不过多以短篇为主。书的最后探讨了“黑暗之心”，作者认为没有“黑暗之心”是无法创作小说的，或者“黑暗之心”就是对人性的洞察。故事的意涵永远比技巧重要。最后略略吐槽下此书有抢钱之嫌，本身就薄，字号大，而且每一面只填满了三分之二的文字。
- 4、挺有意思的！以经典小说为例子，分析了小说中的“招式”，可惜内容太少，意犹未尽
- 5、这是一本小说的武功秘笈，作者许荣哲从小说创作的36个关键点入手，引用古今中外三十多个经典作品为例，以最浅显的方式让读者了解小说，并讲解诸多创作手法和技巧。对于有心创作的人而言，绝对是一本超级实用的自学教材！
- 6、拆解的不错有的小说看过了却没看到作者介绍的这个点
- 7、工匠式解读，分析严丝合缝，严谨克制，提到的小说要回去单看，总体有启发性
- 8、简直不敢相信就完了！太短了，完全没过瘾！跟着作者的娓娓道来，层层分析的，好像重新解读了很多故事，也不时会有种哇唔的恍然大悟感。好故事往往伴随着意外的惊喜矛盾、带来无限想象的谜题和萦绕脑海心中的触动感。另外感受到自己静不下里好好思考的急性子真是太难治了。。。
- 9、一些写作的小技巧，包括了，很多电影中常用的手法
- 10、此书我只找到残卷，等买到全书再做补足。

序、折磨读者

马奎斯：每篇好小说都是这个世界的一个谜。

平庸的读者像检察官，他把所有的心力，都集中在找出正确答。对他而言，「真相」最重要。然而聪慧的读者读者在意的不是正确答桉，他在意的哪一种选择，才能呈现出人性的複杂度。

譬喻：利用二件事物的相似点，用彼方来说明此方。

e.g.

一颗痣因肉体的白

成为一座岛：我想念

你衣服里波光万顷的海。-----陈黎《小宇宙》

痣:身体 = 岛:海

一、人物

人物面貌：性格>长相

e.g.

关羽的长相描写 & 曹操杀吕伯奢的故事

内在面貌比外在面貌重要千百倍，因为内在面貌「内心景观」才能给读者提供无边无际的想像，以及挥之不去的恐怖惊吓。

二、场景

每一个星巴克长得都不一样

e.g. 史铁生《命若琴絃》

小说的场景是有对照组的。

虽然场景是被动的、沉默的，无法跳出来大声疾呼的，但聪明的小说家却懂得利用它来说一个不断重複、轮迴的悲伤故事，沉默的场景一样可以感动人。

「情景交融」虽然是一句老话，但请记住它同样也是一句好话。

三、对话

除了水面上还有水面下的对话

对话除了拿来当廉价的「日常对话」、「推动情节」之外，还可以用来代替小说里的描写、叙述、甚至议论、说明

e.g. 海明威《白象似的群山》

女主角望着远方连绵的白色群山，若有似无的说：「那些山看起来像一群白象。」

男：「我从来没有看过什麼白象。」

女：「你是不会看过的。」

男：「我也许看过的，你有什麼证据说我不曾见过。」

前两句对话是现实，女主角感性的说出她心底的感觉，但男主角却以几近科学的态度回应女主角。这时，女主角因为心情不好，于是话中有话的说「你是不会看过的」，其实她心底的真正意思是「为什麼你永远不懂我」，然而男主角却只捕捉到字面上的意思，而且还以一种几近孩子气的强辩口吻反驳女主角。这几句对话表面上好像什麼都没说，实际上它已经把男女双方的感受全都说明白了，甚至还把女主角的细腻，男主角的孩子气，一览无馀的全都描写出来了。

海明威「冰山理论」：

冰山的密度比水小，所以水面上看得见的冰山只有八分之一，其馀八分之七全都潜藏在水面底下。

所以使用对话前，请先提醒自己，对话不是水龙头，不要一开，就流了满满一地。请试着用最少的字数，写出一座「除了水面上还有水面下」的冰山。

六、形式

《小說課 折磨讀者的秘密》

人类进化图 无视时间的存在

e.g. 陈村《一天》

将一生浓缩为一天，造成戏剧效果。

七、故事

艾略特：「坏诗人用『借』的，好诗人用『偷』的。」

因为借了，你还得还回去；而偷了，东西就永远是你的了。

英国小说家格雷安·葛林的墓碑：「我爱看的是：事物危险的边缘。诚实的小偷，软心肠的刺客，疑惑天道的无神论者。」（引自英国诗人罗伯特·勃朗宁的诗句）

三局叙述有一个共同点，那就是「矛盾」。

八、故事

两难的选择常常是一个好的设定。

十一、有问题的叙事者

叙事者本身说的不是真相。

这样会带来急转直下的剧情，欠缺说服力，所以作者必须事先埋下伏笔。

有时候，小说的艺术性，就在于它施展了什麼魔法，让读者亲眼目睹了现实世界里永远不可能存在的事物。

十三、时间

顺叙；插叙；倒叙

仅仅一个时间的分岔，小说便头也不回的往平庸和不朽两条大道狂奔而去。

十四、时间

转场：将前后两个不同时空背景的戏连接起来

利用一个中介物的变化来完成场景，时间的转换。

十五、时间

《小說課 折磨讀者的秘密》

e.g. 张大春《将军碑》

把过去和未来纳入现在，变成现在的一部份。

事实上我觉得这也是叙述者诡计...

十八、自定规则

e.g. 卡夫卡《变形记》

越早定规则越好。

十九、迟滞效应

e.g. 《七信使》

操纵时间速度的阀门

让悲剧发生在最恰当的时刻

二十、蝴蝶效应

概念先行

运用新鲜的概念来创作

二十一、想像力

一开始就让小说冲上天际并不难，只要天马行空的胡扯就行了，真正难的在于小说如何直至终点，依旧翱翔在天际。

二十四、反常

吃错药是一件好事

违反常理能带来戏剧冲击力

e.g. 阿加莎《东方快车谋杀案》

一次两个答案，选择错的，而舍弃对的，把人性的复杂暧昧表现的淋漓尽致。而后者则是通俗小说家讲好听故事的能耐。

《小說課 折磨讀者的秘密》

三十三、附会杀人

e.g. 《巴斯克维尔的猎犬》《无人生还》

用鲜血来装扮尸体实在是太老套了，用恐怖的传说来装饰尸体，才能给读者无边无际的想像。在阅读的世界里，恐怖从来不是看见的，而是想像而来的。

三十四、因果

e.g. 《离家少年》

扭曲因果规律，创造出一个谜题，让读者自己填补空白。

三十五、三十六、三十七 黑暗之心

e.g. 芥川龙之介《竹林中》

多叙述者以纷乱事实，揭露扭曲的人性

e.g. 罗沙《第三个河岸》

以不可能譬喻

e.g. 三岛由纪夫《孔雀》

将价值观赋予一个看似不可能的故事使之具有生命力

- 11、我竟然。会。认真。读。书单。上的书。我被自己的端庄吓到了如同看到高富帅君的简历照一样。
- 12、提到的小说大都值得看
- 13、每个小说都是一个迷
- 14、有意思诶
- 15、寻找小说的黑暗之心。
- 16、公交车上笑出声.....
- 17、看完了残缺本，虽有收获，但感觉更不喜欢看小说书了。
- 18、确实讲到了很多在创作过程中会遇到的问题，关于小说创作的书我看过不下十本，最重要还是不断地写！
- 19、很好的小说创作指导，可惜篇幅短，点到即止。
- 20、值得反复阅读！
- 21、不错的早茶：)
- 22、好久没有专门跑到豆瓣来马书了！写的好棒，而且很有趣味，仔细一看是给12-18岁看的..... (
- 23、有些解读还是不错的
- 24、颇开眼界，就是有点浅尝辄止
- 25、茅塞顿开！！！

《小說課 折磨讀者的秘密》

- 26、对比起《如何阅读一本小说》，这本书更适合大众，语言深入浅出，幽默大方，介绍的小说引人入胜，无论是读小说还是写小说，这本书很值得追看，仿佛打开了小说又一扇大门。
- 27、2017 201701
- 28、很短但是很有趣也很有启发的一本书
- 29、里面讲的很多小说都想读
- 30、.....

- 31、分三十几个篇章，易读，不会产生疲惫感。喜欢每篇前面引用的话。
- 32、總覺得，小說不是這樣子設計出來的，作為事後孔明，本書是有點幫助的，但真正寫的時候，恐怕考慮的不是這些，如果真有這各式各樣的考慮，故事恐怕也寫不出來了。
- 33、根据
- 34、总结地很精辟、到位
- 35、相比罗胖为兜售此书宣扬的“任何职业都要学会讲故事”，一本书读懂65部经典小说内核更实在。前提是有些小说你不打算自己读了，例如有些悬疑小说。
- 36、文字本身就一气呵成，不枯燥，不写小说读起来都十分有趣，作为写作入门课太好了
- 37、《小說稗類》嬰兒版。
- 38、带你从故事的表象穿透到故事的结构和本质，非常棒的一本书。
- 39、有意思
- 40、你没有看懂小说
- 41、很好的小說創作指導，可惜篇幅短，點到即止。
- 42、单从欣赏好故事的角度读起来也很有收获，经作者巧笔分析，才知原来小说家如何暗处铺埋小说技法，让故事更生动更有意义。
- 43、一个老师上课要求读他自己写的书，这一般都是什么心态？
- 44、很有意思，就算不会亲自动手写小说，日后读小说的时候也能试着分析作者的套路了
- 45、受益匪浅
- 46、其實比起寫來 他更會講
- 47、可读性很高
- 48、在kindle上免费下载的，才发现这是个老的版本了。前三分之一还是挺有收获的，后面看着慎得慌，举的例子都有点小恐怖悬疑，还是得做个读书笔记。。。
- 49、怎么讲呢。愈来愈觉得分析是庸人的事情。艺术是天才的特权，庸人被打动，还要分析如何被打动，妄图藉此创作出同样的作品。
- 50、關於「對話」，它說：看得到的對話是水面上的八分之一，看不到的對話是水面下的八分之七！
- 51、本书起了一个抛砖引玉的作用，每一小篇引出一本小说，作者通过写作技巧和逻辑梳理，教我们用理性的眼光去给小说层层剥茧，找到作者想要表达的核心。以后看小说时，可以借鉴这些技巧方法去剖析小说作者想要表达的核心，而不只是单纯去听故事的感官。

1、此书我只找到残卷，等买到全书再做补足。序、折磨读者马奎斯：每篇好小说都是这个世界的一个谜。平庸的读者像检察官，他把所有的心力，都集中在找出正确答。对他而言，「真相」最重要。然而聪慧的读者在意的不是正确答，他在意的哪一种选择，才能呈现出人性的複杂度。譬喻：利用二件事物的相似点，用彼方来说明此方。e.g.一颗痣因肉体的白成为一座岛：我想念你衣服里波光万顷的海。-----陈黎《小宇宙》痣:身体 = 岛:海一、人物人物面貌：性格>长相e.g.关羽的长相描写 & 曹操杀吕伯奢的故事内在面貌比外在面貌重要千百倍，因为内在面貌「内心景观」才能给读者提供无边无际的想像，以及挥之不去的恐怖惊吓。二、场景每一个星巴克长得都不一样e.g.史铁生《命若琴絃》小说的场景是有对照组的。虽然场景是被动的、沉默的，无法跳出来大声疾呼的，但聪明的小小说家却懂得利用它来说一个不断重複、轮迴的悲伤故事，沉默的场景一样可以感动人。「情景交融」虽然是一句老话，但请记得它同样也是一句好话。三、对话除了水面上还有水面下的对话对话除了拿来当廉价的「日常对话」、「推动情节」之外，还可以用来代替小说里的描写、叙述、甚至议论、说明e.g.海明威《白象似的群山》女主角望着远方连绵的白色群山，若有似无的说：「那些山看起来像一群白象。」男：「我从来没有看过什麼白象。」女：「你是不会看过的。」男：「我也许看过的，你有什麼证据说我不曾见过。」前两句对话是现实，女主角感性的说出她心底的感觉，但男主角却以几近科学的态度回应女主角。这时，女主角因为心情不好，于是话中有话的说「你是不会看过的」，其实她心底的真正意思是「为什麼你永远不懂我」，然而男主角却只捕捉到字面上的意思，而且还以一种几近孩子气的强辩口吻反驳女主角。这几句对话表面上好像什麼都没说，实际上它已经把男女双方的感受全都说明白了，甚至还把女主角的细腻，男主角的孩子气，一览无馀的全都描写出来了。海明威「冰山理论」：冰山的密度比水小，所以水面上看得见的冰山只有八分之一，其馀八分之七全都潜藏在水面底下。所以使用对话前，请先提醒自己，对话不是水龙头，不要一开，就流了满满一地。请试着用最少的字数，写出一座「除了水面上还有水面下」的冰山。六、形式人类进化图 无视时间的存在e.g.陈村《一天》将一生浓缩为一天，造成戏剧效果。七、故事艾略特：「坏诗人用『借』的，好诗人用『偷』的。」因为借了，你还得还回去；而偷了，东西就永远是你的了。英国小说家格雷安·葛林的墓碑：「我爱看的是：事物危险的边缘。诚实的小偷，软心肠的刺客，疑惑天道的无神论者。」（引自英国诗人罗伯特·勃朗宁的诗句）三局叙述有一个共同点，那就是「矛盾」。八、故事两难的选择常常是一个好的设定。十一、有问题的叙事者叙事者本身说的不是真相。这样会带来急转直下的剧情，欠缺说服力，所以作者必须事先埋下伏笔。有时候，小说的艺术性，就在于它施展了什麼魔法，让读者亲眼目睹了现实世界里永远不可能存在的事物。十三、时间顺叙；插叙；倒叙仅仅一个时间的分岔，小说便头也不回的往平庸和不朽两条大道狂奔而去。十四、时间转场：将前后两个不同时空背景的戏连接起来利用一个中介物的变化来完成场景，时间的转换。十五、时间e.g.张大春《将军碑》把过去和未来纳入现在，变成现在的一部份。事实上我觉得这也是叙述者诡计...十八、自定规则e.g.卡夫卡《变形记》越早定规则越好。十九、迟滞效应e.g.《七信使》操纵时间速度的阀门让悲剧发生在最恰当的时刻二十、蝴蝶效应概念先行运用新鲜的概念来创作二十一、想像力一开始就让小说冲上天际并不难，只要天马行空的胡扯就行了，真正难的在于小说如何直至终点，依旧翱翔在天际。二十四、反常吃错药是一件好事违反常理能带来戏剧冲击力e.g.阿加莎《东方快车谋杀案》一次两个答，选择错的，而捨弃对的，把人性的複杂暧昧表现的淋漓尽致。而后者则是通俗小说家讲好听故事的能耐。三十三、附会杀人e.g.《巴斯克维尔的猎犬》《无人生还》用鲜血来装扮尸体实在是太老套了，用恐怖的传说来装饰尸体，才能给读者无边无际的想像。在阅读的世界里，恐怖从来不是看见的，而是想像而来的。三十四、因果e.g.《离家少年》扭曲因果规律，创造出一个谜题，让读者自己填补空白。三十五、三十六、三十七 黑暗之心e.g.芥川龙之介《竹林中》多叙述者以纷乱事实，揭露扭曲的人性e.g.罗沙《第三个河岸》以不可能譬喻e.g.三岛由纪夫《孔雀》将价值观赋予一个看似不可能的故事使之具有生命力

《小說課 折磨讀者的秘密》

章节试读

1、《小說課 折磨讀者的秘密》的笔记-第1页

它说：看得到的对话是水面上八分之一，看不到的对话是水面下的八分之七！

《小說課 折磨讀者的秘密》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com