如何运用罗伯特·麦基的著作《故事》来启发学生写作文的思路

田琳琳

北京巴仑思教育科技有限公司，北京海淀，100080；

摘要：本文探讨了如何运用罗伯特·麦基的著作《故事》来启发学生写作文的思路。通过分析《故事》中的编剧学理论，本文提出了一系列具体的教学方法，旨在帮助学生掌握故事构建的核心原则，提升他们的写作技巧和表达能力。通过实际案例分析，本文验证了这些方法的可行性和有效性。

关键词：罗伯特·麦基；《故事》；作文教学；故事构建；编剧学理论

DOI:10.69979/3029-2735.24.10.028

引言

在当今教育领域，作文教学一直是培养学生语言表达能力和创造性思维的重要环节。然而，许多学生在写作文时常常感到无从下手，缺乏创意和结构性的思考。罗伯特·麦基的著作《故事》为编剧和作家提供了一套系统的故事构建理论，这些理论同样适用于作文教学。本文旨在探讨如何运用《故事》中的理论来启发学生的写作思路，帮助他们写出更加生动、有趣、结构完整的文章。

1《故事》中的编剧学理论概述

《故事》是剧作家罗伯特·麦基的经典之作，书中详细阐述了故事构建的核心原则和技巧。以下是对书中一些重要理论的简要概述：

1.1 回报递减定律

1.1.1 定义

在文学和电影创作中，重复给予观众或读者相似的情感体验是一种常见的叙事手法。例如，一个角色反复经历挫折和失败，观众会一次又一次地感受到同情和紧张。然而，这种重复的情感体验会受到回报递减定律的影响，即随着时间的推移，每一次重复所引发的情感反应会逐渐减弱。这种现象在心理学中被称为“习惯化”，指的是对某一刺激的反应随着刺激的重复而逐渐减少。回报递减定律在故事叙述中的应用非常广泛。例如，一部电影中不断出现的“英雄救美”情节，起初观众可能会感到兴奋和紧张，但随着情节的重复，观众对这种情节的期待和反应会逐渐降低，甚至可能产生厌烦感。这种情感体验的削弱不仅影响了观众对故事的投入度，还可能削弱作品的整体艺术效果。为了避免回报递减定律对情感体验的削弱，创作者需要在叙事中引入变化和创新。通过改变情节的发展、角色的性格和故事的背景，创作者可以重新激发观众的兴趣和情感反应。例如，一个角色在经历多次失败后，最终获得成功，这种变化不仅能够打破观众的习惯化反应，还能带来强烈的情感冲击。因此，创作者需要巧妙地平衡情感体验的重复与变化，以维持故事的吸引力和深度。

1.1.2 应用

在创作过程中，维持故事的新鲜感和吸引力是一项至关重要的任务。为了避免读者感到乏味和重复，作者需要巧妙地设计情节和角色发展。重复相似的情节和情感体验会让读者失去兴趣，因此，通过角色性格的转变（角色弧）来推动故事发展，是一种行之有效的方法。角色弧是指角色在故事中经历的成长、变化或转变，这种内在的演变不仅为故事注入新的活力，还能让读者对角色产生更深的情感投入。

1.2 人物维理论

1.2.1 定义

在探讨人物性格时，我们常常会发现，一个人的外在表现和内心世界并不总是一致的。外在的表象性格通常是人们在社交场合中所展现出来的，它可能是经过修饰的、适应环境的，甚至有时是刻意营造的。这种性格表现往往是为了迎合他人的期望、维护社会形象或应对特定情境。例如，一个在工作中表现出极度严谨和冷静的员工，在家庭聚会中可能会展现出幽默和随和的一面。然而，内在的真实性格则更为复杂和真实，它包含了一个人的深层次情感、信念和价值观。内在性格通常在没有外界压力的情况下自然流露，但在某些特定情境下，尤其是当外在压力增大时，一个人的真实性格更容易显现出来。比如，在面对重大挑战或危机时，一个人可能会表现出平时不为人知的坚韧和勇气，或者在极度压力

下暴露出焦虑和脆弱。通过增加外在的压力，我们可以观察到人物在极端条件下的反应和行为，从而更深入地了解其真实的性格特质。例如，一个平时看似温和的人，在面对不公正待遇时可能会爆发出强烈的正义感和反抗精神。相反，一个平时自信满满的人，在遭遇重大失败时可能会显露出深深的自我怀疑和脆弱。通过观察一个人在压力下的表现，我们可以更全面地理解其性格的多维度和复杂性。这种理解有助于我们更准确地评估一个人的潜力、弱点和适应能力，从而在人际交往和团队合作中做出更为明智的决策。

1.2.2 应用

在写作中，塑造具有多维性格的主人公至关重要。这样的角色不仅拥有丰富的内在世界，还能在面对外在压力时展现出真实的自我。例如，一个表面上看似坚强的主人公，在经历家庭变故或职业挫折时，可能会暴露出内心的脆弱和不安。通过这些情节，读者能够看到角色的多面性，从而产生共鸣和情感投入。为了更好地展现主人公的多维性格，作者可以设计一些关键情节，让主人公在压力之下做出选择和反应。这些选择和反应不仅揭示了主人公的内在性格，还能推动故事情节的发展。例如，主人公在面对道德困境时的选择，可以反映出其价值观和信念。此外，通过与其他角色的互动，主人公的性格也能得到进一步的展现和深化。通过精心设计的情节和角色互动，作者可以有效地塑造一个多维性格的主人公，使读者在阅读过程中产生强烈的情感共鸣，从而提升作品的整体吸引力和感染力。

2 故事的三角结构

2.1 定义

故事的结构可以分为大情节、小情节和反情节三种模式。大情节通常遵循经典的三幕结构，包括引子、发展和解决，强调因果关系和线性进展。这种模式常见于传统的好莱坞电影和许多经典小说，如《泰坦尼克号》和《教父》。大情节的故事往往围绕一个中心冲突展开，通过一系列事件逐步升级，最终达到高潮并解决问题。小情节则更加注重角色的内心世界和情感变化，而不是外在事件的因果链。这种模式下，故事可能没有明确的冲突或高潮，而是通过角色的微妙变化和心理活动来推动情节发展。小情节的故事结构通常更为松散，强调氛围和主题，例如伍迪·艾伦的电影《安妮·霍尔》和村上春树的小说《挪威的森林》。

反情节则彻底打破传统叙事结构，拒绝线性进展和因果逻辑，转而采用碎片化、非线性和多线程的叙事方式。这种模式下的故事往往没有明确的开始和结束，情节之间缺乏直接联系，甚至可能包含多个结局。反情节的故事旨在挑战观众的思维习惯，引发对现实和叙事本质的反思，如大卫·林奇的电影《穆赫兰道》和托马斯·品钦的小说《万有引力之虹》。通过这三种不同的故事结构，创作者能够以多样化的手法讲述各种类型的故事，满足不同观众的需求。

2.2 应用

在写作中，可以根据不同的主题和表达需求选择合适的结构模式，使故事更具吸引力和深度。例如，采用线性结构可以清晰地展示事件的先后顺序，使读者更容易理解情节的发展；而采用倒叙结构则可以制造悬念，吸引读者的好奇心，让他们迫不及待地想要了解事情的前因后果。此外，环形结构通过首尾呼应的方式，增强故事的完整性和深度；并列结构则通过平行叙述多个故事线索，展示不同人物或事件之间的联系和对比。灵活运用这些结构模式，不仅可以丰富文章的层次，还能增强读者的阅读体验，使作品更具艺术魅力。

3 教学实践与效果分析

3.1 教学实践

教学对象：在初中二年级的作文教学中，运用罗伯特·麦基的《故事》理论，能够有效提升学生的写作技巧和表达能力。《故事》不仅为编剧和作家提供了系统的故事构建理论，同样适用于作文教学。通过分析《故事》中的编剧学理论，我们可以提出一系列具体的教学方法，帮助学生掌握故事构建的核心原则。

回报递减定律告诉我们，重复的情感体验会随着时间的推移而逐渐减弱。因此，在写作中，我们需要避免情节和情感体验的重复，通过引入变化和创新来维持故事的新鲜感和吸引力。例如，通过角色性格的转变来推动故事发展，可以避免读者感到乏味和重复，同时让读者对角色产生更深的情感投入。

其次，人物维理论强调通过增加外在的压力来揭示人物真正的内在性格。在写作中，塑造具有多维性格的主人公至关重要。通过设计关键情节，让主人公在压力之下做出选择和反应，可以更全面地展现角色的性格，使读者产生共鸣和情感投入。故事的三角结构理论指出，故事的结构可以分为大情节、小情节和反情节三种模式。在写作中，根据不同的主题和表达需求选择合适的结构模式，可以使故事更具吸引力和深度。例如，采用线性结构可以清晰地展示事件的先后顺序，而采用倒叙结构则可以制造悬念，吸引读者的好奇心。通过这些理论的应用，学生能够学会如何构建一个有吸引力的故事，如何通过角色和情节的发展来维持读者的兴趣，以及如何选择合适的结构模式来表达主题。这些教学方法的实施，

将有助于学生写出更加生动、有趣、结构完整的文章。

3.2 教学内容

在作文教学实践中，我尝试将罗伯特·麦基的《故事》中的编剧学理论融入到教学中，以激发学生的创作热情和提升他们的写作技巧。首先，我引导学生理解“回报递减定律”，让他们意识到在故事中重复相同的情节或情感体验会导致读者兴趣的下降。因此，我鼓励学生在写作中创造新颖的情节转折和角色发展，以维持故事的吸引力。例如，在写作练习中，我要求学生为一个故事设计不同的结局，或者在故事中加入意外的冲突，以避免情节的单一和重复。接着，我介绍了“人物维理论”，强调通过增加外在压力来揭示角色的内在性格。在课堂上，我让学生为角色设置各种挑战，观察角色在压力下的反应，从而更深入地挖掘和展现角色的多维性格。通过角色分析和角色扮演活动，学生们学会了如何塑造立体的角色，并在故事中展现角色的成长和变化。我向学生介绍了“故事的三角结构”，包括大情节、小情节和反情节三种模式，并讨论了每种结构的特点和适用场景。在写作指导中，我让学生尝试不同的故事结构，以找到最适合他们故事主题的表达方式。例如，对于需要强调因果关系的故事，我建议学生采用大情节结构；而对于更注重角色内心世界的故事，则推荐使用小情节结构。

通过这些教学实践，学生们不仅学会了如何构建引人入胜的故事，还提升了他们的创新思维和表达能力。他们开始能够灵活运用不同的编剧技巧，创作出结构完整、情感丰富、主题鲜明的作文。

4 教学方法

4.1 引导式讨论

首先，通过引导式讨论，让学生了解故事构建的基本原则。例如，通过讨论不同电影或文学作品中的情节和角色发展，让学生理解回报递减定律在故事叙述中的作用。教师可以提出问题，如：“为什么有些情节会让人感到重复和乏味？”引导学生思考并发现情感体验的递减现象。

4.2 角色扮演与分析

利用角色扮演活动，让学生深入理解人物维理论。学生可以分组扮演不同角色，并在特定情境下做出反应。通过观察和分析角色在压力下的表现，学生能够更直观地理解人物性格的多维性。

4.3 情节设计工作坊

组织情节设计工作坊，让学生尝试创作包含不同结构模式的故事。例如，学生可以分组创作大情节、小情节和反情节的故事，并在班级中分享他们的创意。通过这种方式，学生能够实践并掌握不同故事结构的运用。

4.4 写作练习与反馈

安排写作练习，让学生根据所学理论进行创作。教师可以提供不同的情境或主题，让学生尝试运用回报递减定律、人物维理论和故事的三角结构来构建故事。之后，进行同伴互评和教师反馈，帮助学生改进他们的作品。

4.5 创意挑战

定期举行创意挑战活动，鼓励学生在限定时间内完成特定的写作任务。例如，要求学生在 15 分钟内为一个故事设计一个出人意料的转折点，或者在 30 分钟内完成一个角色的性格转变。这些挑战能够激发学生的创造力，并帮助他们快速应用所学理论。通过这些教学方法，学生不仅能够深入理解故事构建的理论，还能在实践中提升他们的写作技巧和创新能力。教师应鼓励学生大胆尝试，不断探索和实践，以培养他们成为有创造力和批判性思维能力的写作者。

5 总结

本文以罗伯特·麦基的著作《故事》为镜，探讨了如何启发学生在写作作文时遵循一波三折的思路。通过分析麦基的叙事理论，结合教学实践，我们提出了一系列具体的教学方法和策略。研究表明，这些方法能够有效地帮助学生提升作文水平，增强文章的吸引力和感染力。然而，我们也认识到这一研究还存在一些不足之处。例如，样本数量有限，可能无法全面反映所有学生的情况；教学实施时间较短，可能无法充分评估方法的长期效果等。因此，未来我们将继续深化这一研究，扩大样本数量，延长教学实施时间，并探索更多有效的教学方法和策略。

参考文献

[1]罗伯特·麦基.故事[M].天津人民出版社,2016.
[2]李华.中学作文教学现状分析及对策研究[J].语文建设,2018(12).
[3]张伟.叙事学视角下的作文教学策略研究[D].华东师范大学,2019.
[4]王丽.如何构建吸引人的作文情节[J].写作,2020(06).