

HOW TO
WRITE SCIENCE
FICTION&FANTASY

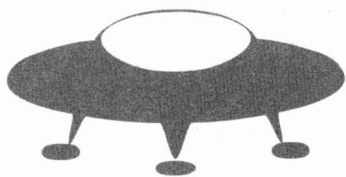
如何创作科幻小说 与奇幻小说

【美】奥森·斯科特·卡德 著 东陆生 译

天津出版传媒集团

百花文艺出版社

HOW TO
WRITE SCIENCE
FICTION & FANTASY

如何创作科幻小说
与奇幻小说

【美】奥森·斯科特·卡德 著 东陆生 译

天津出版传媒集团

百花文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

如何创作科幻小说与奇幻小说 / (美) 卡德(Card,O.S.) 著 ;
东陆生译. -- 天津 : 百花文艺出版社, 2015.4
ISBN 978-7-5306-6594-7

I. ①如… II. ①卡… ②东… III. ①科学幻想小说
—小说创作—文学创作研究 IV. ①I054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 312379 号

HOW TO WRITE SCIENCE FICTION & FANTASY by ORSON SCOTT CARD

Copyright © 1990 by ORSON SCOTT CARD

This edition arranged with BARBARA BOVA LITERARY AGENCY
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2015 BAIHUA LITERATURE&ART PUBLISHING HOUSE.

All rights reserved.

天津市版权局著作合同登记章

图字 02-2012-26 号

选题策划: 成 全

装帧设计: 王 焯

责任编辑: 成 全

责任校对: 陈 凯

出版人: 李勃洋

出版发行: 百花文艺出版社

地址: 天津市和平区西康路 35 号 邮编: 300051

电话传真: +86-22-23332651 (发行部)

+86-22-23332656 (总编室)

+86-22-23332478 (邮购部)

主页: <http://www.bhpubl.com.cn>

印刷: 天津市永源印刷有限公司

开本: 880×1230 毫米 1/32

字数: 108 千字 插页: 2 页

印张: 6.625

版次: 2015 年 4 月第 1 版

印次: 2015 年 4 月第 1 次印刷

定价: 29.00 元

总 序

吴岩^①

任何一个学术领域都是跨人际的对话场，引导领域发展的重要条件是打通各种人际区域的壁垒，寻找共同话题和可以求得共识的主题。对于科幻文学与艺术这个新兴领域，这种消除壁垒、寻求公共空间的努力更显得非常紧迫。科幻文学馆策划的这套科幻理论系列，恰恰是在这个方面作出了自己的努力。

在我看来，这套科幻理论系列目前出版的三本，真正反映了科幻研究的多元性、多方法性、多目的性和可共识性。

先从第一本《剑桥科幻文学史》开始。名曰文学史，实为一

^① 吴岩，科幻作家，北京师范大学文学院教授，博士生导师。主要作品包括《心灵探险》《生死第六天》《打印一个新地球》等科幻小说和《科幻文学论纲》《领导心理学》等学术著作。作品被译成多种文字在世界各国出版。

本在国外享有盛名的科幻理论经典文集。文集的编者力图将当代科幻研究最有成效的重点内容，挑选最值得阅读的文献进行汇编。于是，一本覆盖了科幻史、批评方法、内容主题大文集便呈现在读者面前。从文集选文的作者来看，几乎都是该领域的顶尖学者，而内容涵盖的广泛性，也大致勾勒了当代科幻研究的热点主题。我觉得这本书对当前正在高校进行科幻学习或在各个领域中进行科幻科研的读者，是一个很好的吸纳观点、探测研究方法、了解研究规范的优秀读本。而其中的内容对喜好科幻的普通读者，也很有价值。至少，其中提到的作品值得你找来细读，围绕一些观点的相互讨论，会让你更加深度理解科幻文学作为一种认知性读物的真正含义。

科幻文学是来源于西方的一种文类，但今天却广泛地分布在全球许多文化体系之内。如何思考和判断这些现象，怎样为本土科幻文学的繁荣寻找可能的模板，或者，怎样从平行发展的文化中提取经验？这些难题仍然困扰着包括中国之内的许多国家和民族。我欣喜地看到，本系列中《拉美科幻文学史》为这个问题的解决提供了一个来源于另一文化的有效参考。通读这本著作，让我深深地感到，科幻文学在第三世界的发展，其实有着许多共通的问题，而其他文化中对这个问题的解决方案，确实对我们具有积极的启示作用。相信这本著作除了对喜好科幻文学与文化的人具有参考价值，也对研究欠发达国家文学艺术现代化过程具有积极意义。

与其他早已嵌入主流的文学形式不同，科幻文学在主流

文学与文化研究中存在的历史,至今仅有不到四十年时间。此前,对这一文类的思考与批评多数在流行文学、科普文学,甚至儿童文学领域中才能看到。但恰恰是这种学术起源的差异,使科幻文学研究的从业者远远多于其他文学,而那些来源不同、风格各异、深度差异巨大的文献,使整个科幻研究呈现出异彩纷呈的局面。在本系列中选择的美国作家奥森·斯科特·卡德的《如何创作科幻小说与奇幻小说》一书,就是这样由非学术传统中的从业者所撰写的一本重要著作。卡德是一位资深的获奖作家,他的小说《安德的游戏》在海内外读者中享有非常高的声誉。把这本注重操作性和指导性的读物放入这个理论体系,是想说明科幻研究的整个领域其实不单单包含着学理建构、作品批评,还包括创意的生成这个重要的范畴。而对如何生成科幻创意、如何将创意实现为一个作品,最有说服力的阐释者就是作家。相信这本书对那些研究科幻创意魔力的文学工作者、电影工作者、心理学家等都有参考价值;而对科幻行业的初学者,更是一本难得的入门读物。

以上我简单介绍了科幻文学馆这三本科幻理论系列图书的一些基本情况。我感到这个系列目前虽然种类还不算多,但却来源于不同的方法流派且有着广泛多元的内容,其用途可以促进从科研到创新。期待对这些读物的充分讨论可以在中国当前的文化土地中获得一系列新的学术共识。

感谢所有参与遴选、翻译、校对、编辑的朋友的集体努力。丛书的主译之一穆从军教授是我在澳大利亚访问期间共同工

作的好友。当听到我需要翻译这套丛书的时候,他二话不说就带上自己的团队投入到紧张的工作中。重庆大学的李广益博士是最早推荐这套书中一些作品的学者之一。我记得我去美国访问时他还在加州大学洛杉矶分校留学攻读科幻文学。而也就在那个时候,我看到他为撰写论文认真阅读《剑桥科幻文学史》一书并从中提取了许多营养。这给我参与这套书的引进增加了信心。百花文艺出版社的资深编辑成全先生从策划到实施都进行了充分地安排,还亲自参与了部分书的翻译工作。恰恰是上述人的集体努力,才使这套丛书得以跟读者见面。在此向他们表示衷心感谢。

我希望这套理论读物的引进只是科幻文学馆推进中国科幻理论繁荣的开始。希望丛书能不断精选国内外优秀科幻理论读物继续出版。期待科幻文学馆以更加积极的方式参与到今日中国繁荣的科幻浪潮之中。

是为总序。

吴岩于北京西三旗沁春家园

二〇一四年十二月二十一日

关于作者

从没有人能连续两年同时包揽雨果奖(Hugo)^①和星云奖(Nebula Award)^②两项大奖——直到一九八七年,《死者代言人》(*Speaker for the Dead*)^③获得了前一年颁给《安德的游戏》(*Ender's Game*)同样的荣誉。但奥森·斯科特·卡德的作品还不只局限于科幻,甚至不只局限于小说。他有一打的剧作在地方剧院上演,他的历史小说《圣人》(*Saints*)——又名《天命真

-
- ① 雨果奖是世界科幻协会所颁发的奖项,其正式名称为科幻成就奖,为纪念科幻之父雨果·根斯巴克,命名为雨果奖。堪称科幻艺术界的诺贝尔奖。
——编者注
- ② 星云奖是美国科幻与奇幻作家协会所设立的奖项,每年度由该协会评选和颁发。星云奖的奖杯为镶嵌在荧光树脂中的螺旋状星云,该奖即以此得名。
——编者注
- ③ 《死者代言人》和《安德的游戏》同属于作者奥森·斯科特·卡德创作的“安德系列”小说。《死者代言人》是《安德的游戏》的续集。——编者注

女》(*Women of Destiny*),在这几年来一直销量不错;卡德还写过数百出广播剧以及几十部面向家庭市场的动画脚本;他编辑过书籍、杂志和文选;他在《奇幻与科幻》(*The Magazine of Fantasy and Science Fiction*)(*F&SF*)^①杂志上有个评论专栏;他主持出版一份评论短篇小说的期刊《简易格式》(*Short Form*);他甚至为《计算机》(*Compute*)杂志写电脑游戏的评论!

卡德曾获得过文学博士学位,深爱乔叟、莎士比亚、薄伽丘^②和中世纪的冒险故事。他在几所大学和安提亚克工作室(*Antioch*)、号角工作坊(*Clarion*),以及号角西工作坊(*Clarion West*)、科德角作家联盟(*Cape Cod Writers*)^③这样的研讨会中教过写作课程。可以说,奥森·斯科特·卡德是全方位地研究过小说创作的。

卡德出生于华盛顿州的里奇兰,在加利福尼亚州、亚利桑那州和犹他州长大。他在巴西住过两年,为一个摩门教的教堂做免费的传道士。他在杨伯翰大学(*Brigham Young*)^④和犹他

① 《奇幻与科幻》杂志由劳伦斯·斯皮瓦克出版公司于一九四九年创刊,一九五八年和二〇〇一年分别两次易手出版商,二〇〇九年开始改为双月刊出版。——编者注

② 无论乔叟的《坎特伯雷故事集》还是薄伽丘的《十日谈》以及莎士比亚的部分作品,都带有一些奇幻小说的特点。——编者注

③ 安提亚克工作室、号角工作坊、号角西工作坊以及科德角作家联盟都属于美国作家自发形成的研讨会。以号角西工作坊为例,新老作家专门研讨科幻小说和奇幻小说,并建立写作比赛和培训。每年六至七月份召开会议。——编者注

④ 杨伯翰大学,美国私立大学。设在爱达荷州的雷克斯堡。——编者注

州州立大学(University of Utah)获得过学位。卡德现在和妻子克丽丝汀以及三个孩子杰弗里、艾米莉和查尔斯(分别以乔叟、勃朗特和狄更斯^①的名字命名)住在北卡罗来纳州的格林斯伯勒^②。

① 这三位作家恰好都是英国人。杰弗里·乔叟是著名诗人,著有《坎特伯雷故事集》;艾米莉·勃朗特是《呼啸山庄》的作者;查尔斯·狄更斯是大文豪,写有《双城记》等。——编者注

② 这也是卡德创作的著名科幻小说《安德的游戏》里维京一家的居住地。——编者注

目 录

自序	1
第一章 诸多的条条框框	5
条框一：出版业的分门别类	7
条框二：作者与读者的团体	13
条框三：科幻作家写的就是科幻小说	19
条框四：描绘陌生的世界	29
条框五：科幻与奇幻的界定	35
第二章 构建世界	43
创意何来	43
为你的世界制订游戏规则	56
创造历史	73
语言	79
环境	84
第三章 故事架构	91
谁将是故事的主角	94
小说从哪里来，到哪里去	104

第四章 写作技巧	123
展示部分	123
语言	138
第五章 在商业写作中讨生活	145
短篇小说	147
长篇小说	154
代理人	159
学习班和工作室	162
合著和改编	173
理财	177
加入社会团体	180
奖项	185
居家生活	187
英文原版书索引	193
译后记	197

自序

每个搞创作的人都想知道他的大作会被哪路人读，未来读者的脸如雾里看花一般。但物以类聚，人以群分，估摸个大概总有可能。就这本书而言，我猜读它的你并不猎奇于推理探案小说，否则也不需要阅读一本关于如何写作幻想类小说的书了。然而，你对科幻小说和奇幻小说的写作存有着极大的兴趣，因为你想让“幻迷”们读你那载满无疆幻想的梦幻文字翩翩起舞。（不过，别以为出版这类小说更容易捞一票。如果你这么想，劝你趁早放弃！）

我希望你是对的。从很多角度看，科幻小说和奇幻小说的读者都是世界上最棒的读者群之一。他们头脑灵活，思想开放。他们会感受，会梦里寻她千百度；他们也更具思辨，会了解一切。最重要的是，他们期待你引领他们进入一个全新的未知地带拓荒。给这些人讲故事是一种特权，而得到他们的掌声则是

一种荣耀。

在这样一本言简意赅的小书里，我不可能面面俱到地告诉你写小说需要知道的一切。我只能竭尽全力，告诉你如何写这类小说。我曾经写过一本专门讨论人物塑造和写作观点的书，所以这里不打算赘述这些话题了；我也不打算教你小说的结构、风格、对话描写，或是市场营销、《著作权法》以及诸如此类凡是作家都应当有所了解的东西。我希望教你的是那些幻想小说的作家才该考虑的事情：未知世界的构建、全新的社会体系、魔法的规则，对未来的严格推论——这些在平时的悬疑作品、浪漫小说或者传统的文学作品中是不会出现的。

因此，我把这本书分为五个长短不一的部分。第一章是关于幻想小说的界定。这章介绍什么是科幻小说和奇幻小说，以待读者对其范围设定有所了解，并能按图索骥，去参考已有的著作。

第二章篇幅最长。它手把手地教你解决了建构一个未知世界所会遇到的实际问题。建构世界也许是创作一部优秀的幻想小说中最重要的一环。

第三章是关于科幻小说或奇幻小说的结构。它告诉你如何把你建构好的世界幻化成你的小说，或者是如何让你的故事完美地融合在这个世界里。

在第四章中，我们注重写作实践，处理只有幻想小说家们才会遇到的，关于情节展开和语言风格之问题。

第五章的第一部分讨论销售你的科幻小说和奇幻小说时的实际问题。不过你在依样画葫芦之前，最好检查一下本书的年代版本，因为这部分是最容易过时的。

第五章也有关于你个人如何做个成功的科幻兼奇幻双料作家的建议。我可不是说我指导你该如何过好你的小日子——我将谈谈我以前曾犯过的一些很低级弱智的错误，还将列举我见过的一些在此行业干得不错的人的成功案例。如果我的广而告之能收到那么一丁点微弱的效果，那也值得了。

第一章 诸多的条条框框

一九七五年，我二十四岁，少年时稚嫩的雄心壮志已开始为生活所消磨殆尽。

那时，我大约创作了几十部剧本，其中半数以上在大学或是社区里的剧场上演——而我一共只得到过三百美元的酬劳。我计算过，照这个速度，我只要每个星期写上十六部完整的剧本，每年就可以挣一万美元——即使在当时，“万元户”也算不上什么。而且我的笔头虽是很快，却欲速则不达。

更何况，我建立的非盈利性的戏剧社也走向了破产的边缘，债台高筑压得我喘不过气来。我那时在一份大学刊物里做编辑的活，其报酬还不够我的生活费，更别说偿还戏剧社欠的债了。我所知的挣点外快的唯一门道便是写作——形势很明朗：除了剧本，我得写些别的东西。

我浸淫科幻算是有些年头了，看过的小说着实不少，自己