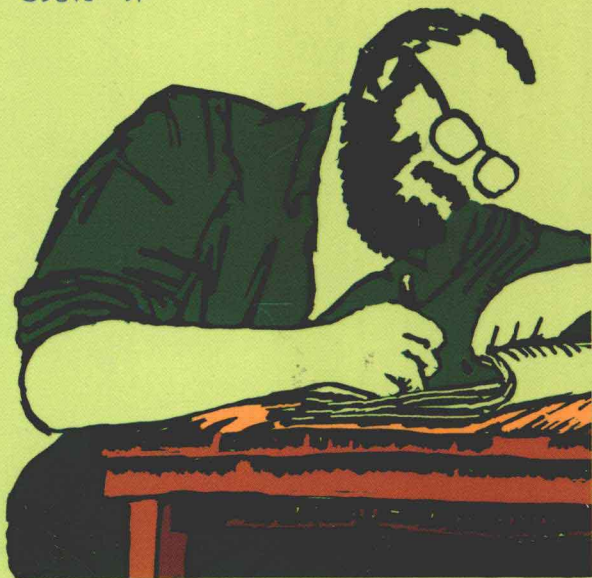

创 意 写 作 书 系

创意写作大师课

于尔根·沃尔夫 (Jurgen Wolff) 著

史凤晓 刁克利 译

Your Creative Writing Masterclass

创 / 意 / 写 / 作 / 书 / 系

Your Creative Writing

Masterclass

创意写作大师课

于尔根·沃尔夫 (Jurgen Wolff) 著

史凤晓 刁克利 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

创意写作大师课 / (美) 沃尔夫著; 史凤晓, 刁克利译. — 北京:
中国人民大学出版社, 2013.5
(创意写作书系)
ISBN 978-7-300-17361-0

I. ①创… II. ①沃… ②史… ③刁… III. ①文学创作—写作学
IV. ①I04

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第081799号

创意写作书系

创意写作大师课

于尔根·沃尔夫 著

史凤晓 刁克利 译

Chuangyi Xiezu Dashike

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

规 格 160mm×235mm 16开本

版 次 2013年7月第1版

印 张 20 插页1

印 次 2013年7月第1次印刷

字 数 262 000

定 价 42.00元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

“创意写作书系”顾问委员会

(按姓氏笔画排名)

刁克利	中国人民大学
王安忆	复旦大学
刘震云	中国人民大学
孙 郁	中国人民大学
劳 马	中国人民大学
陈思和	复旦大学
格 非	清华大学
曹文轩	北京大学
阎连科	中国人民大学
葛红兵	上海大学

Your Creative Writing
Masterclass

译者序

写作可不可以教？这不是一个问题。因为任何事情都可以教，写作也不例外。

问题应该是：写作由谁来教？怎样教？

如果像通常的课堂教学那样，用讲文学理论的方法教写作，肯定是不行的。

写作由作家来教，传授自己的创作经验，应当是可行的。

既然可以教，我们当然相信顶级的教师。对于文学创作，有谁比一流的大作家更适合做教授写作的老师呢？尤其是那些已经公认的经典作家，比如莎士比亚、狄更斯、王尔德、福克纳、卡夫卡、陀思妥耶夫斯基、米兰·昆德拉、托妮·莫里森、马尔克斯、村上春树、斯蒂芬·金等。如果我们能够得到他们的耳提面命，则这种教导善莫大焉。如果他们能够现身说法，从自己的写作实践中总结出行之有效的方法、可以信赖和仰仗的智慧，则对于读者，可谓幸之甚也。

本书就是创意写作教师、作家、编剧于尔根·沃尔夫为我们精心编写的来自文学大师们的创意写作课，共40讲，涉及作家生涯的各个方面，而且配有对应的写作练习，让我们学以致用。我们不仅

能感受到其中的熠熠星光，也会收获良多。

说到创作，首先会想到“灵感”。作者在字里行间所传递的信息是，作家笔下的灵感就在身边，触手可得。它可能来自某一位钟爱的作家，如马尔克斯从阅读卡夫卡的《变形记》的第一句中得到灵感，由此开始了他与文学创作相见恨晚的一生情缘；它可能来自你成长过程中的回忆和恐惧，比如村上春树对于过去在神户的真切回忆促使他写成了《挪威的森林》；它也可能来自梦境，如玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》，一个噩梦促成了一部伟大的名著。灵感并不仅仅意味着一个想法灵光一现，它也意味着故事的构思及它的生根发芽。

在推进故事发展的过程中，我们绕不过去的还有人物的塑造及故事叙述的方式。经典人物是伟大作品青史留名的重要元素，中外经典作品皆不例外。马克·吐温、毛姆、菲茨杰拉德、海明威、米兰·昆德拉和村上春树等作家会告诉我们关于人物塑造的要诀。有了栩栩如生的人物，故事该由谁来讲述，也是一个很重要的问题。威廉·福克纳的《喧哗与骚动》用四个人物分别讲述故事的叙述方式是这部作品的特色。本书作者还以马克·吐温的《哈克贝利·芬历险记》和托尔斯泰的《战争与和平》等经典作品为例，详细阐述

了如何选择适合自己故事的叙述方式。康拉德的《吉姆老爷》也为我们体会故事的开头、中间和结局的不同写作方式提供了典范。

对于极力想要形成自己独特风格的新手作家，海明威和卡佛等作家的例子告诉我们：风格可以学习，但不要刻意为之，个中分寸，有待读者在阅读的过程中把握拿捏。

我们也许想不到，一些特殊的环境或是习惯可能有助于才思泉涌。比如狄更斯，他的书桌上一定要放一些小的吉祥物，他构思的时候总要走很长的路；玛丽娜·华纳需要在身边放牡蛎壳、发用香水等；杜鲁门·卡波特总要躺着才能创作。当然，整个创作过程漫长、耗神，要完成作品，需要耐心，更需要信心。而作品问世后，又需要有足够的信心和智慧来应对评论家的反应。契诃夫、海明威的态度能让你放松下来，塞缪尔·约翰逊的建议能让你处之淡然。谭恩美会告诉你写作受阻时如何继续，安德烈·纪德也有实用的建议。

想成为作家的人可能希望有拜伦“我一觉醒来，发现自己已经成名了”这样的幸运，也会梦想自己像 J. K. 罗琳或斯蒂芬·金等作家一样名利双收。雷·布拉德伯里将告诉你盛名之下应如何面对自己，著名剧作家爱德华·阿尔比将告诉你作家可能会孤单。你能在本书作者所援引的很多作家那里找到名利之于他们的意义。成为作家，可能会名声大噪，也可能默默无闻，但是无论如何，如塞缪尔·约翰逊曾经说过的，“诗人有责任让这个世界更美好”，或者像 E. B. 怀特所言，“我确实感觉到自己对社会的那份责任：一个作家有责任做一个好人，而不是坏人；做个诚实的人，而不是虚伪的人……”

这是一本神奇的书，看完之后，有作家梦的读者会情不自禁地拿起笔来开启自己的梦之旅程；这是一本智慧的书，字里行间充满了经典作家字字珠玑的循循善诱；这是一本幽默的书，读者不仅能体会到作者的诙谐，更能见识那些经典作家的语言及事迹，体会种

种让人捧腹之处；这是一本百宝箱式的书，创作过程中的任何困难，你都可以按图索骥，在书中所提到的伟大作家那里找到解决方法；这还是一本令人信服的书，因为所有的内容都来自作家的亲身实践和经验总结，一流作家的金玉良言能让我们有更好的准备，成为更好的作家。

译者

2013年4月

Your Creative Writing Masterclass

前 言

你如果想写一部小说、一个剧本、一出话剧抑或一篇短篇小说，可能有万千思绪，但是不知道如何组织情节，或者不知道如何让角色跃然纸上。到哪里寻找指导和范例呢？我之所以写这本书，其中一个原因就是：20年来，我发现在南加州大学我的课堂上，还有世界各地的私人工作室里，作家们都没有找到合适的学习对象。

踌躇满志的编剧家向电影票房冠军或者最热播的电视剧学习。

满怀抱负的小说家在最新的畅销书排行榜上寻找灵感。

有时候，畅销书排行榜上确实有优秀的小说，一些很棒的电影在票房方面也能大卖。但是，通常的情况是，对成功一时的作品的模仿较之原作总是大打折扣。

比较而言，下面是一些更好的学习对象：过去两个世纪以来的伟大的经典小说，以及已经显示出恒久品质的近作和电影。

这本书的精髓就来自于那些经典大师们的建议，比如简·奥斯汀、罗伯特·路易斯·史蒂文森、弗拉基米尔·纳博科夫、安东·契诃夫、查尔斯·狄更斯等，以及当代作家们的经验之谈，比如马丁·艾米斯、J. K. 罗琳、雷·布拉德伯里、埃尔莫尔·伦纳德、萨尔曼·拉什迪等。

当然，听取建议并不等于你就学会了运用。所以我设计了很多练习来帮助你实现这个过渡。无论你是刚刚有了一点思路，还是已经写完初稿，正打算修订润色，以便满怀信心地将其投向市场，宝贵的建议加上有效的练习都能助你一臂之力。

虽然你会在这本书里得到很多支持和指导，但是书里提供的并不是什么锦囊妙计。那些想要寻找某种神奇模板或者现成套路的人一定会空手而归。本书提到的作家在他们的作品里不仅投入了时间，也注入了情感与灵魂。他们接受这样一个事实：要写出好作品，需要勇气、毅力和独立的精神。不过，这并不意味着他们对自己写的任何东西都有信心。你将会读到，他们中的很多人在每次面对一张白纸的时候都曾焦虑过，而且有时候他们感觉自己像个冒牌货，竟敢贸然假定甚至寄希望于别人能对他们的文字感兴趣。不管怎样，他们坚持不懈，愿意在这条艰难的道路上奋力跋涉，给世界各地的人带来欢乐和启迪。如果你也准备好要踏上自己的历险征程，这本书就是为你而写。

内容速览

在第一部分，我们将探讨作家灵感的来源，以及你如何用回忆、梦境甚至恐惧来滋养你的想象力。这部分也强调让想法生根发芽的重要性，让你的潜意识在开始创作之前就发挥作用。

因为伟大的人物角色是一部经久不衰的小说的基石，所以第二部分有几章是关于人物塑造的，如何让人物角色在作品中栩栩如生，并且鲜活地留存在读者和电影观众的记忆中，从中你会找到发现人物而不是发明人物的方法。我们还会探讨地位在人物关系中的巨大重要性，无论这种地位是真实的还是读者感受到的。还有一章探讨如何让对话反映出人物角色，以及人物与环境之间的联系。如果能准备好所有这一切，你会发现人物角色似乎会自己负责故事的发展，我们也将探讨这种体验的实质。

第三部分的内容是人物和情节的融合。在这部分你会看到如何选择最合适的叙述视角，如何利用冲突推动人物，以及设计情节的实用方法。至于如何起草一个强有力的开头、使用伏笔、解决很难写好的中间部分、使故事有个让人回味的结尾，本部分都将一一论述，此外还有主题和修改过程等问题。

第四部分教你如何找到自己的写作风格。我要强调的是，风格必须为故事服务，而不是彰显作者的聪颖。为了达到此目的，我会谈到如何使用清晰、简洁、恰当的细节以及精确的措辞来使你的故事引人入胜。

接下来我们会回到写作过程本身，包含如下问题：什么样的环境和条件有利于你的写作？如何培养你的信心？如何应对批评家（包括严厉的内心批评家）？还有如何克服作家的障碍？

最后一个主要部分帮助你为成为作家做好准备，主要包括：名利和成功对于作家意味着什么？应该努力追求什么样的生活？如何

享受作家生活（虽然偶有不稳定性）？小说家和剧作家的前景如何？这一部分的最后会谈道成为一名作家所应承担的责任。

请访问网站：www.YourCreativeWritingMasterclass.com，你会在这里发现更多顶尖作家们的建议、采用这些建议的更多方法，以及将这些经验结合自己的经历并融入作品中的能力。网站上还有一些传记视频、评论和资源。

网站上的资料及本书中高度实用的建议和练习，共同组建了一个人们梦寐以求的写作大师课堂：查尔斯·狄更斯过来展示如何创造令人激动的人物角色，欧内斯特·海明威帮你弄清楚如何简洁、有力地写作，简·奥斯汀告诉你如何使读者被一个不那么让人同情的人物打动，还有其他百余位已逝的和当代的专业作家，他们都准备就绪要成为你的导师或教练。我希望他们的榜样示范以及书中的练习能够帮你创作出最适合你的作品来。

Your Creative Writing Masterclass: Advice from the best on writing successful novels,
screenplays and short stories by Jurgen Wolff

Copyright © 2011 by Jurgen Wolff

This translation is published by arrangement with Nicholas Brealey Publishing and
Andrew Nurnberg Associates International Limited.

Simplified Chinese version © 2013 by China Renmin University Press

All Rights Reserved.

Your Creative Writing Masterclass

目录 | Contents

第一部分 寻找灵感

- 第一章 它始于（别人的）文字……3
- 第二章 回忆与恐惧……10
- 第三章 孤独和梦境……17
- 第四章 构思……24

第二部分 塑造栩栩如生的人物

- 第五章 遇见你的人物……31
- 第六章 他们会怎么做？……41
- 第七章 他们想要什么？他们需要什么？为什么会如此复杂？……46
- 第八章 他们的身份地位是什么？……58
- 第九章 镜中的人物……67
- 第十章 让他们说话……73
- 第十一章 故事交给他们了！……80
- 第十二章 背景：在哪里？什么时候？……85

第三部分 塑造故事

- 第十三章 叙述视角：谁在讲故事？……99
- 第十四章 要不要事先安排好情节？……108
- 第十五章 人物成为情节（反之亦然）……113
- 第十六章 冲突……122
- 第十七章 构建情节……126
- 第十八章 开头、伏笔和第一幕……135
- 第十九章 麻烦的中间部分……148
- 第二十章 结局和主题……155
- 第二十一章 修改……162

第四部分 找到你的写作风格

- 第二十二章 清晰，易懂……171
- 第二十三章 简洁……177
- 第二十四章 在于细节……182
- 第二十五章 用词的对与错……190
- 第二十六章 培养你的风格……197

第五部分 写作过程

- 第二十七章 不得不写吗？……205
- 第二十八章 写作地点和条件……208
- 第二十九章 写多少？写多久？……212
- 第三十章 信心……219

- 第三十一章 评论家……224
第三十二章 作家的创作障碍……233

第六部分 写作生活

- 第三十三章 学会独处，对付干扰……247
第三十四章 生活规律……253
第三十五章 钱……258
第三十六章 名望和成功……263
第三十七章 享受生活……267
第三十八章 成为作家需要付出什么？……270
第三十九章 小说家和剧作家的前景……274
第四十章 作家的贡献……278

后记……281

附录：大师课上的作家……282

第一部分

Your Creative Writing

Masterclass

寻找灵感

