

创意写作书系

WRITING IRRESISTIBLE KIDLIT

童书写作指南

[美] 玛丽·科尔◎著
(Mary Kole)

王路瑾◎译

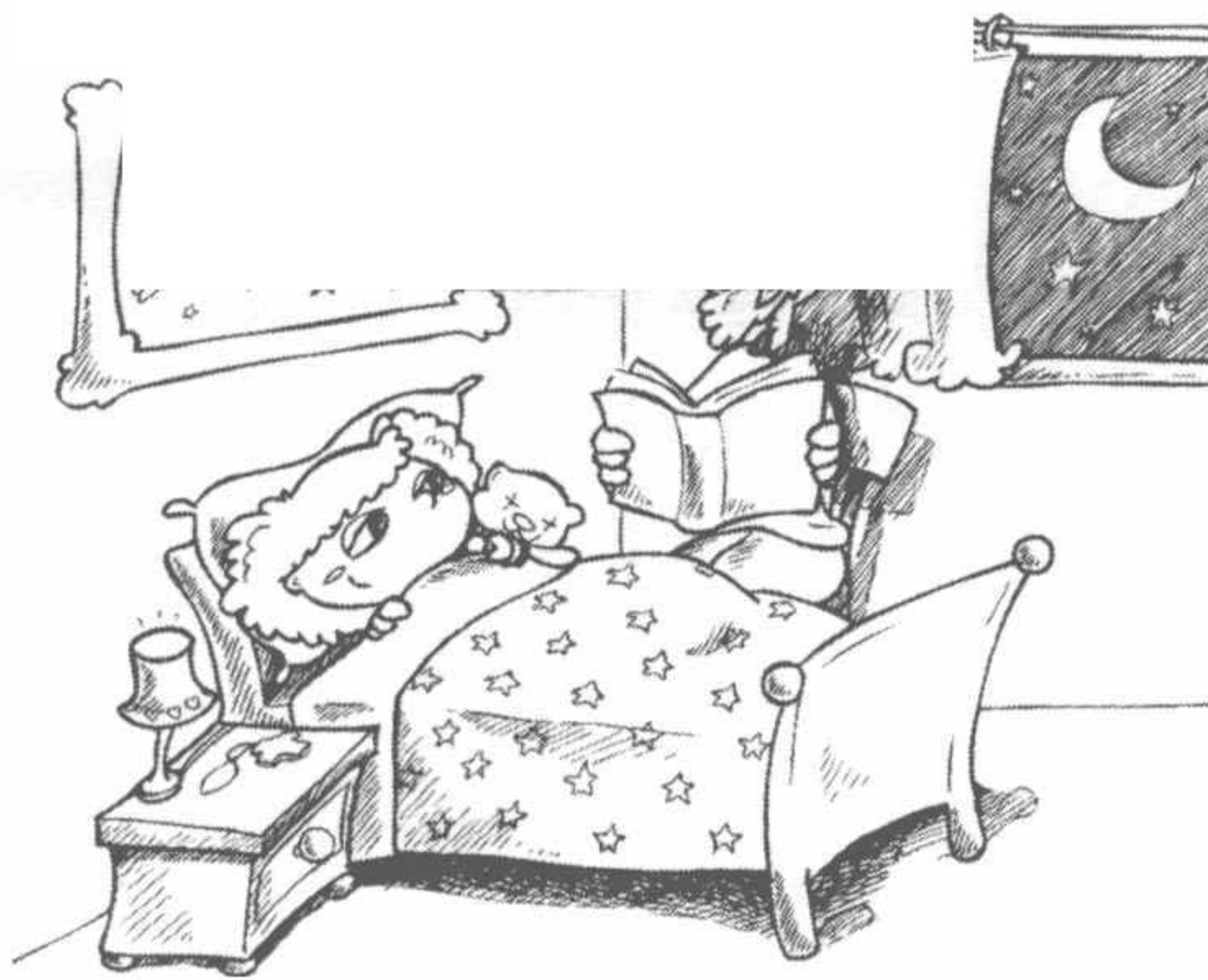
创意写作书系

WRITING IRRESISTIBLE KIDLIT

童书写作指南

[美] 玛丽·科尔◎著
(Mary Kole)

王路瑾◎译

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

童书写作指南/ (美) 玛丽·科尔 (Mary Kole) 著; 王路瑾译. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 7

(创意写作书系)

书名原文: WRITING IRRESISTIBLE KIDLIT

ISBN 978-7-300-25151-6

I. ①童… II. ①玛… ②王… III. ①儿童文学-文学创作-指南
IV. ①I058-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 287662 号

创意写作书系

童书写作指南

[美] 玛丽·科尔 著

王路瑾 译

Tongshu Xiezuozhinan

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)		010-62511770 (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	北京联兴盛业印刷股份有限公司		
规 格	145 mm×210 mm 32 开本	版 次	2018 年 7 月第 1 版
印 张	11.125 插页 2	印 次	2018 年 7 月第 1 次印刷
字 数	264 000	定 价	48.00 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
梁 鸿	中国人民大学
阎连科	中国人民大学
葛红兵	上海大学

谨将此书献给我童书创作博客的读者们，你们令我惊叹，你们是如此了不起，你们每周一和周三向我发起挑战，点燃了我的激情。

献给我的母亲 Liudmila Kondakova，她是世界上最伟大的母亲，是她一直相信我，支持我，鼓励我，让我能够随心而行。

致 谢

正如我可以以文字、梦想，还有万千呼喊为继，噢，我多么需要心底里的一只手，去触摸。

——《远隔重洋》(Across the Sea)，威瑟乐团 (Weezer)

我常常对客户说：“书不是一个人写成的。”但是现在，这句话对我有了新的意义。我祝福并感恩于安德烈亚·布朗图书代理公司 (Andrea Brown Literary Agency) 这个大家庭成员的智慧、从容，以及他们给予我的指导，他们是 Andrea Brown、Laura Rennert、Caryn Wiseman、Jen Rofé、Kelly Sonnack、Jamie Weiss Chilton、Jennifer Laughran、Jennifer Mattson、Lara Perkins 和 Taryn Fagerness。

非常感谢 Movable Type^① 管理层的同仁们，他们激发我畅想未来，拥抱一切可能性。他们是 Jason Allen Ashlock、Adam Chromy、Jamie Brenner 和 Michele Matriciani。

同样感谢我的摇滚歌星客户们，在我写这本书时，他们给予我足够的耐心（不过，如若我们诚实些，早在这之前，他们就已经这么耐心等待我了）。

谢谢所有这些年邀请我做发言的作家研讨会（特别是 SCBWI^② 国家分会与地方分会以及那里无以计数的诚挚的志愿者和顾问们），还要感谢作家文摘出版社及 F+W 传媒的团队，尤其是 Phil Sexton、Chuck Sambuchino、Winter Thielen、Julie Oblander、Cory Smith、Abby Davis、Claudean Wheeler 和 Krista Rea。

特别感谢我的编辑 Roseamn Biederman。

倘若没有诸位作者及编者奉献他们的智慧，本书会大失色彩，他

① 全球最受欢迎的博客系统之一，由位于美国加州的 Six Apart 公司推出。

——译者注（如无特别说明，本书脚注均为译者注，不再一一说明）

② SCBWI (Society of Children's Book Writers and Illustrators)，童书作家与插画家协会。

们是 Barry Lyga、Holly Black、Diane Landolf、Andrew Harwell、Alessandra Balzer 和 Daniel Nayeri。

非常感谢 Ellen Hopkins 撰写前言，以及 Emily Hainsworth 允许我分析她的问询信。同样十分感谢今天致力于童书创作的作家们，你们令人惊叹，尤为感激我为撰写本书，摘录了他们的作品的多位作家。

我的文学导师们多年来一直是我灵感的灯塔。他们是我在旧金山大学（USF）修创意写作学位的导师、教授、同辈 Lewis Buzbee；《测距仪杂志》（*Range finder Magazine*）的 Jennifer Chen，圣塔克拉拉大学（SCU）的 Brian Thorstenson、Jill Gould 和 Barb Fraser，以及哥伦比亚大学科学荣誉课程（SHP）的 Mark Davis。如若没有他们，我不会以文字为业。

最后，向我出版业内外亲爱的朋友们，表达我深深的谢意。他们是 Cassie Perret、Lauren Burris、Martha Flynn、Melissa Manlove、Rosie Wells、John Cusick、Joanna Volpe、Jamie Harrington、Lindsay Ward、Bethanie Murguia、Kyle Murphy、Sandra Andersch、Todd Macdonald、Sarah Bridgins、T. S. Ferguson、Yasmin Vahdatpour、Joe O'Malley、Manfred Hayes、Gordon Warnock、Viva Chu、Colleen Grapes、Heather Alexander、Carol Lynch Williams、Jo Whittemore、Dustin Hansen 和 Josh Rector。

谢谢我的父亲 Mikhail Kolesnikov，以及我的继父 Jamie Davis。你们了解我——无论怎样都爱我！写这本书真的使我梦想成真！

前 言

欢迎来到这个疯狂、奇妙、令人失望，而又让人意满，完完全全，令人惊叹不已的世界，并在此中，学习为儿童和青少年读者进行创作。如若你在这里，这意味着你对增进技艺、创作精彩绝伦的故事，并习得如何将其出版，秉持着真诚严肃的态度。作为一名数年来钻研此经的人，我希望你能发挥自己的创作积极性，吸纳在本书中将会获取的信息。创作一部伟大的小说，需要对细节的精诚奉献。

当然，这始自一个故事主题，或许，你已然有了一个。但是，它是否足够宏大到支撑起一部小说？对于一部小说来说，主题是否过于庞大了？应当是系列作品的形式吗？你如何知道呢？哪个读者群最为合适？儿童？青少年？或许这根本不适合作为童书？这个主题恰当地融入一个类型中了吗？非得如此吗？这些只是一些基本问题。从这里开始，难度加深。哪个为先——情节还是人物？何为故事弧线，它又是如何构建起情节的？次要情节呢？要有多少次要情节，你是否需要它们呢？搭建场景、人物诞生、背景故事——讲还是不讲？

现在，要做些稍显细小的选择，但是，它们也可能是最为重要的，因为它们创造了一种个性，一种难以言表的特质，使得这个故事成了属于你自己的独一无二的故事。过去时态还是现在时态？第一还是第三人称？感官细节、意象、措辞（语汇选择）、对话、方言、韵文？人们真的会完全用韵文来创作小说吗？（我会。不过你应当这么做吗？）

等一下！别跑。创造声音很有意思。好吧，我要让事情变得复杂一点点了。每部小说都存在多于一种的声音。作者声音是把文字置于纸间的一种方式——我刚刚提到的那些细小选择。有人说背景也具备一种声音，确实如此，如若你将此放在心上。此外，每个人物的声音必须能够区别开来，就如现实中人们那样。无论你创作当代小说或者高概念传奇小说，请让你的人物活跃纸间，他们必须在你所为他们搭

建的世界中发出真实可信的声音。

孩子们渴望读到其他孩子怎么样。和他们一样，或者大不相同，这都没有关系。但是，如果那些儿童人物读来并不真实，你已然失去了你的读者。因此，如何寻觅到真实的儿童声音？首先，你要花些时间同年轻人在一起。他们中很多人——听起来不尽相同。和他们聊天，然后安静下来，倾听。他们将会有很多话想说。是什么使他们快乐、充满希望、害怕恐惧？他们对家人、朋友，还有未来有什么感受？让他们的话语启发出人物线索、对话片段。

接下来，不要心怀不纯的动机前来创作。不要讲课，不要说教。把你的自我放在身后，尊重你的读者。这个再怎么强调都不为过。他们的鉴赏能力超乎你的想象。不要只是为获奖而创作，也不要惧怕审查。最重要的是，不要仅仅为金钱而创作，或者期待一夜成名。真实写，用心写，充满激情地写，成功即在眼前。

埃伦·霍普金斯 (Ellen Hopkins)

目 录

第一章 童书市场 /1

- 童书读者面面观 /3
- 童书市场回顾 /5
- 童书市场现状 /7
- 大片思维与童书创作 /7
- 系列作品的风行 /9
- 童书市场中的变化与机遇 /9
- 定位目标读者 /10
- 儿童图书市场 /12
- 青少年图书市场 /17
- 做读者的知心人 /20

第二章 儿童与青少年的思维模式 /21

- 深入儿童读者的内心世界 /23
- 深入青少年读者的内心世界 /27

第三章 什么是故事的核心主题? /37

- 独创性及新点子 /40

如何定义商业小说 /42

故事的一句话简介 /44

我是如何布下饵料的 /49

洞察人性的故事 /50

第四章 故事叙述基础 /55

如何写故事开头 /57

平衡事件和事实 /68

时态与视角 /83

第五章 人物 /95

英雄之旅与人物引入 /97

让我在乎：人物目的与冲突 /115

好友、反派及其他所有人物 /142

小说的章节、场景、节拍 /160

人物成长与变化 /174

第六章 情节 /185

情节架构 /187

如何制造险象环生的情节和充满紧张感的氛围 /201

故事背景和预留信息 /214

次要情节及中间泥沼 /223

故事高潮与结尾 /232

第七章 童书写作进阶 /239

意象和背景 /241

措辞和声音 /259

故事中的主题、核心主题，以及核心问题 /270

权威性与真实性 /281

第八章 成为职业儿童作家 /293

找到一位图书经纪人 /295

问询与投稿 /307

第九章 结 语 /321

参考书目 /327

第一章

童书市场

儿童和青少年小说市场瞬息万变，童书作家面临着诸多新挑战。了解你的读者，对童书创作成功与否至关重要。在本章中，你除了能了解新兴童书市场中产生的变化与机遇外，还将了解到这些非常重要的读者们的阅读习惯、年龄层，以及他们的阅读期待。

写作并非发生在真空中，它生长于现实土壤。最睿智务实、抱负远大的作者，不单单需要掌握写作技法，还必须对目标市场有认真而严肃的认识。

作为一名图书经纪人，我热爱我的工作，因为我可以同时涉足于写作的创意方面和童书出版的商业层面。每天，我都会读到大批业余水准的稿件、大量已出版的作品，并且频繁接触童书市场的出版审核者、畅销风潮的创造者。我很高兴能为作者朋友带来从中拾取到的些许落穗。

本章是对童书市场的概览，是通往童书市场的重要捷径。在努力寻求书稿出版的过程中，你不再踽踽独行，不再孤独地在高高的阁楼中闭门造车。现在，你是充满活力、瞬息万变的童书产业的一部分。

尽管你不能简单地模仿市场上的畅销书目，一味跟风，但你的确需要了解市场上正在销售的书。你还需要明白，出版商、书商、图书馆非常在意图书的上架类别，这种情况在儿童读物中尤为明显。本章的目的在于，清晰划分如今“儿童读物”与“青少年读物”的界限，将儿童文学创作者们带入读者的思维世界中。随着我们更为深入地探究创作技法和主题，这些概念将通过全书而加强。

既然我们所探讨的是有关市场问题，那么，请牢记：最可能大放异彩、一鸣惊人的方法是：为读者抛下新鲜的诱饵，发出独特的声音，创造出鲜活的故事。故事整体创意的陈腐老套和具体创作技法的俗套一样致命（比如，又是一个吸血鬼故事中痛苦的三角恋）。对市场了解越全面透彻，你的创意和想法将越新颖独特、前途无限。所以，让我们一起掀起童书市场的面纱吧。

童书读者面面观

让我们来界定一下儿童读物的读者群，年龄和类型。为了对照之