

超棒小說再進化

深度剖析拍成電影的暢銷小說，教你呈現好萊塢等級的戲劇張力！

Advanced Techniques for Dramatic Storytelling

詹姆斯·傅瑞——著 尹萍——譯

How to Write a Damn Good Novel, II

James N. Frey

帶領讀者進入你創造的時空 | 寫小說是種服務業 | 同情 | 認同 | 同理心 | 最後一步：轉移讀者的時空 | 製造懸疑，套牢觀眾 | 懸疑的定義 | 適時引爆花火 | 創造難忘人物 | 軟趴趴的角色沒人想讀 | 值得認識的人 | 出色當行 | 人物與環境對比 | 執念 | 雙重人格 | 「前提」到底是甚麼？ | 玫瑰是玫瑰，叫別的名字也不會變成香蕉 | 量身打造一個前提 | 前提、寓意跟主題的不同 | 前提怎麼用 | 大力士故事 | 前提的種類 | 前提：小說的拐杖 | 前提變戲法 | 創造有趣又能賣的前提 | 不只一個前提的小說 | 依據前提寫作的技巧 | 誰在講故事？ | 敘述者的人格，可以跟作者的人格大獅子吼：強而有力的敘述聲音 | 偽規與迷思 | 作者自我鍛鍊：開發你的聲音 | 答應給讀者的，絕不可食言 | 基本上，一本小說可視之為一個「前提」 | 類型小說 | 主流小說 | 文學小說 | 承諾之外仍存在的束縛 | 不可靠的敘述者 | 橫互在作家生涯的七大致命錯誤 | 膽小 | 以文為居 | 自我意識高漲 | 沒學會如何重組自己腦海中的時空 | 不能保持自信 | 生活方式出差錯 | 無法產出 | 想要成功，你不但得愛上寫作，還必須愛著它 | 這是當小說家最好的時代 | 傅瑞掛保證，成功百分百 | 創造大師級傑作 | 傅瑞Q&A | 寫作十大律 | 大麻煩 | 人物的轉變 | 讀者

超棒小說再進化

深度剖析拍成電影的暢銷小說，教你呈現好萊塢等級的戲劇張力！

Advanced Techniques for Dramatic Storytelling

詹姆斯·傅瑞——著 尹萍——譯

How
to
Write
a
Damn
Good Novel, II

James N. Frey

超棒小說再進化 / 詹姆斯·傅瑞 (James N. Frey) 著 ; 尹萍譯.
-- 初版. -- 臺北市 : 雲夢千里文化 2014.02
面 : 公分
譯自 : How To Write A Damn Good Novel, II : Advanced
Techniques For Dramatic Storytelling

ISBN 978-986-89802-4-2 (平裝)

1. 小說 2. 寫作法

812.7

103002539

寫吧 02

超棒小說再進化

深度剖析拍成電影的暢銷小說，教你呈現好萊塢等級的戲劇張力！

HOW TO WRITE A DAMN GOOD NOVEL, II : Advanced Techniques for Dramatic Storytelling

作 者：詹姆斯·傅瑞 (James N. Frey)

譯 者：尹萍

協力編輯：康懷貞

行銷企劃：陳旻毓

封面設計：蔡南昇

美術設計：李岱玲

發行人：康懷貞

出版發行：雲夢千里文化創意事業有限公司

地 址：106 台北市大安區羅斯福路三段 253 號 6 樓之 1

電 話：(02) 2362-1153

傳 真：(02) 2362-1173

服務信箱：go.somewhere.else@outlook.com

總經銷：大和書報圖書股份有限公司

地 址：242 新北市新莊區五工五路 2 號

電 話：(02) 8990-2588

傳 真：(02) 2299-7900

ISBN：978-986-89802-4-2

出版日期：2014 年 3 月初版 1 刷

定 價：320 元

版權所有 翻印必究

本書若有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

雲夢千里

somewhereelse.tw

HOW TO WRITE A DAMN GOOD NOVEL, II: ADVANCED TECHNIQUES
FOR DRAMATIC STORYTELLING © JAMES N. FREY

This edition arranged with JAMES N. FREY

through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

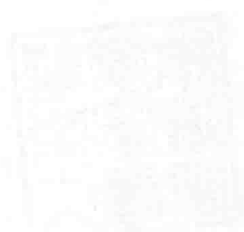
Traditional Chinese edition © 2014 Somewhere Else Publishing Co. Ltd.

All rights reserved.

新學年小學

中華民國二十九年九月一日

第一冊

超棒小說再進化——目錄

推薦序——寫故事的魔術手法書 馮勃翰

07

作者序——這本書不見得適合你

11

1・帶領讀者進入你創造的時空

寫小說是種服務業 17

同情 21

認同 25

同理心 29

最後一步：轉移讀者的時空 35

2・製造懸疑，套牢觀眾

懸疑的定義 45

適時引爆火花 58

3・創造難忘人物

軟趴趴的角色沒人想讀 65

值得認識的人 68

出色當行 72

人物與環境對比 77

執念 78

雙重人格 82

4 · 「前提」到底是什麼？

玫瑰就是玫瑰，叫別的名字也不會變成香蕉

91

量身打造一個前提 94

前提、寓意跟主題的不同 97

前提怎麼用 100

大力士故事 103

前提的種類 107

5 · 前提：小說家的魔杖

前提變戲法 115

創造有趣又能賣的前提 121

不只一個前提的小說 129

依據前提寫作的技巧

136

6. 誰在講故事？

敘述者的人格，可以跟作者的人格脫鉤

141

獅子吼：強而有力的敘述聲音

143

偽規與迷思

155

作者自我鍛鍊：開發你的聲音

165

7. 答應給讀者的，絕不可食言

基本上，一本小說可視之為一個承諾

173

類型小說

174

主流小說

176

文學小說

178

承諾之外仍存在的束縛

180

不可靠的敘述者

185

公平對待讀者

187

8. 橫亙在作家生涯的七大致命錯誤

錯誤一：膽小 193

錯誤二：以文學家自居 203

錯誤三：自我意識高漲 206

錯誤四：沒學會如何重組自己腦海中的時空 209

錯誤五：不能保持自信 213

錯誤六：生活方式出差錯 219

錯誤七：無法產出 225

9 · 想要成功，你不但得愛上寫作，還必須永遠愛著它

這是當小說家最好的時代 235

傳瑞掛保證，成功百分百 239

創造大師級傑作 245

附錄傳瑞 Q & A

寫作十大律 257

大麻煩 263

人物的轉變 272

論回顧 276

超棒小說再進化

深度剖析拍成電影的暢銷小說，教你呈現好萊塢等級的戲劇張力！

Advanced Techniques for Dramatic Storytelling

詹姆斯·傅瑞——著 尹萍——譯

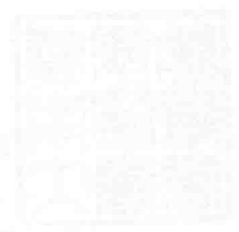

How
to
Write
a
Damn
Good Novel, II

James N. Frey

新學書局

總發行所：上海南京路新學書局
分發行所：北京、天津、漢口、廣州、香港、新加坡、檳榔嶼、馬六甲、泗水、巴達維亞、三寶壟、巨港、棉蘭、望加錫、馬辰、日惹、梭羅、三寶壟、巨港、棉蘭、望加錫、馬辰、日惹、梭羅

超棒小說再進化——目錄

推薦序——寫故事的魔術手法書

馮勃翰

07

作者序——這本書不見得適合你

11

1·帶領讀者進入你創造的時空

寫小說是種服務業

17

同情

21

認同

25

同理心

29

最後一步：轉移讀者的時空

35

2·製造懸疑，套牢觀眾

懸疑的定義

45

適時引爆火花

58

3·創造難忘人物

軟趴趴的角色沒人想讀

65

值得認識的人 68

出色當行 72

人物與環境對比 77

執念 78

雙重人格 82

4 · 「前提」到底是什麼？

玫瑰就是玫瑰，叫別的名字也不會變成香蕉

91

量身打造一個前提 94

前提、寓意跟主題的不同 97

前提怎麼用 100

大力士故事 103

前提的種類 107

5 · 前提：小說家的魔杖

前提變戲法 115

創造有趣又能賣的前提 121

不只一個前提的小說 129

依據前提寫作的技巧

136

6．誰在講故事？

敘述者的人格，可以跟作者的人格脫鉤

141

獅子吼：強而有力的敘述聲音

143

偽規與迷思

155

作者自我鍛鍊：開發你的聲音

165

7．答應給讀者的，絕不可食言

基本上，一本小說可視之為一個承諾

173

類型小說

174

主流小說

176

文學小說

178

承諾之外仍存在的束縛

180

不可靠的敘述者

185

公平對待讀者

187

8．橫亙在作家生涯的七大致命錯誤

錯誤一：膽小 193

錯誤二：以文學家自居 203

錯誤三：自我意識高漲 206

錯誤四：沒學會如何重組自己腦海中的時空 209

錯誤五：不能保持自信 213

錯誤六：生活方式出差錯 219

錯誤七：無法產出 225

9．想要成功，你不但得愛上寫作，還必須永遠愛著它

這是當小說家最好的時代 235

傳瑞掛保證，成功百分百 239

創造大師級傑作 245

附錄 傳瑞 Q & A

寫作十大律 257

大麻煩 263

人物的轉變 272

論回顧 276

推薦序

寫故事的魔術手法書

在二十六歲那年，我有過一次非常震撼的觀賞小劇場經驗。

那是一齣獨角戲，一個演員在舞台上飾演三十七個角色。布景頗樸素，純靠演技與劇本張力支撐。我還清楚記得，台上演員跨了兩步，將帽子從頭頂翻落到手中，口音迅速從呼嚕嚕的義大利腔英文，轉換成口條俐落的紐約口吻，而底下觀眾也在那兩步之內，從一個黑幫老大的豪華客廳，被帶進紐約市警局。

這部戲就是《教父》，無論是電影抑或小劇場，都由馬里奧·普佐的同名暢銷小說改編。

《教父》太紅了，所以在當年，我只把這部小說當成特例處理。但經過近十年的產業觀察，我逐漸發覺，事情並非如此。有些小說生命力特別頑強，即便在書市的熱度退燒之後，還能夠以電影、電視、舞台劇，甚至於音樂劇的形式，在世界的各個角落重現光芒。

什麼樣的故事可以跨領域？

在看完《超棒小說這樣寫》之後，我隱約有了些猜測，但直到讀完《超棒小說再進化》，腦中圖像才一躍從朦朧轉為清晰。

這本書依舊只談小說寫作，並沒有特別要教人為影視而寫，更不是一本關於文學分析的書。然而，傅瑞為了深入解釋超棒小說的寫作原理，引用的例子包括了奧斯卡勝利組的《教父》，被拍了三次電影的《魔女嘉莉》，續集拍到沒完沒了的《大白鯊》，影集跟電影一樣紅的《傲慢與偏見》，以及音樂劇美過電影的《化身博士》。

那麼多部受大銀幕歡迎的文字作品，貌似完全不同類型的故事，竟有著一模一樣的基因——這些小說都能創造一個困境，讓讀者深深認同主角的心情，都在第一時間就令讀者擔心，甚至於也都在最後一刻，才讓讀者舒一口氣、或嘆一口氣。

當然，小說要做到如此吸睛，說故事的能力不只是要好，根本是要能出神入化。對於創作者而言，這本《超棒小說再進化》的標準顯然高出不少，要求也更剝悍。不過對於單純的讀者如我，這本書卻比《超棒小說這樣寫》更有趣，因為終於有一天，我可以不必管基本功要怎麼練，只專注在解讀小說家如何花招百

出，讓讀者一頁一頁翻不停。

舉個例吧。看過這本書之後，我馬上找了個傳瑞沒提到的傢伙，開始重讀他的作品。這位，便是《似曾相識》、《我是傳奇》跟《鋼鐵擂台》等著名電影的原著小說作者：理察·麥特森（Richard Matheson）。

我喜歡理察·麥特森，喜歡他所有故事裡那種充滿了人生在世間，寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟的孤寂。我想，根本上，我喜歡孤寂。

寫孤寂感的作者很多，但被改編成影視的卻極少，於是我試著拿《超棒小說再進化》的原理去檢驗麥特森的小說，結果非常有趣。傳瑞提到的每一條原則，麥特森都推廣到極致，因此雖然故事本質永遠纏繞在孤寂，但展示上卻一如魔術般熱鬧，不停有玫瑰、絲巾與拐杖冒出來，在觀眾最眼花撩亂的時刻，碰地一聲，白鴿飛上天，作者鞠躬退場，讀者充滿眷戀闔上最後一頁，期待下一本，再伴他們度過漫漫長夜。

一場好看的魔術秀，絕對要有創意，最好也兼顧藝術性，以上兩者靠天分，但技巧、手法、道具，與這三者間天衣無縫的串聯，要靠學習與練習。在名為「小說」的這場舞台秀裡，麥特森串得好，史帝芬·金串得強，珍·奧斯汀串出