

The Writer's Idea Thesaurus

[美] 弗雷德·怀特 著

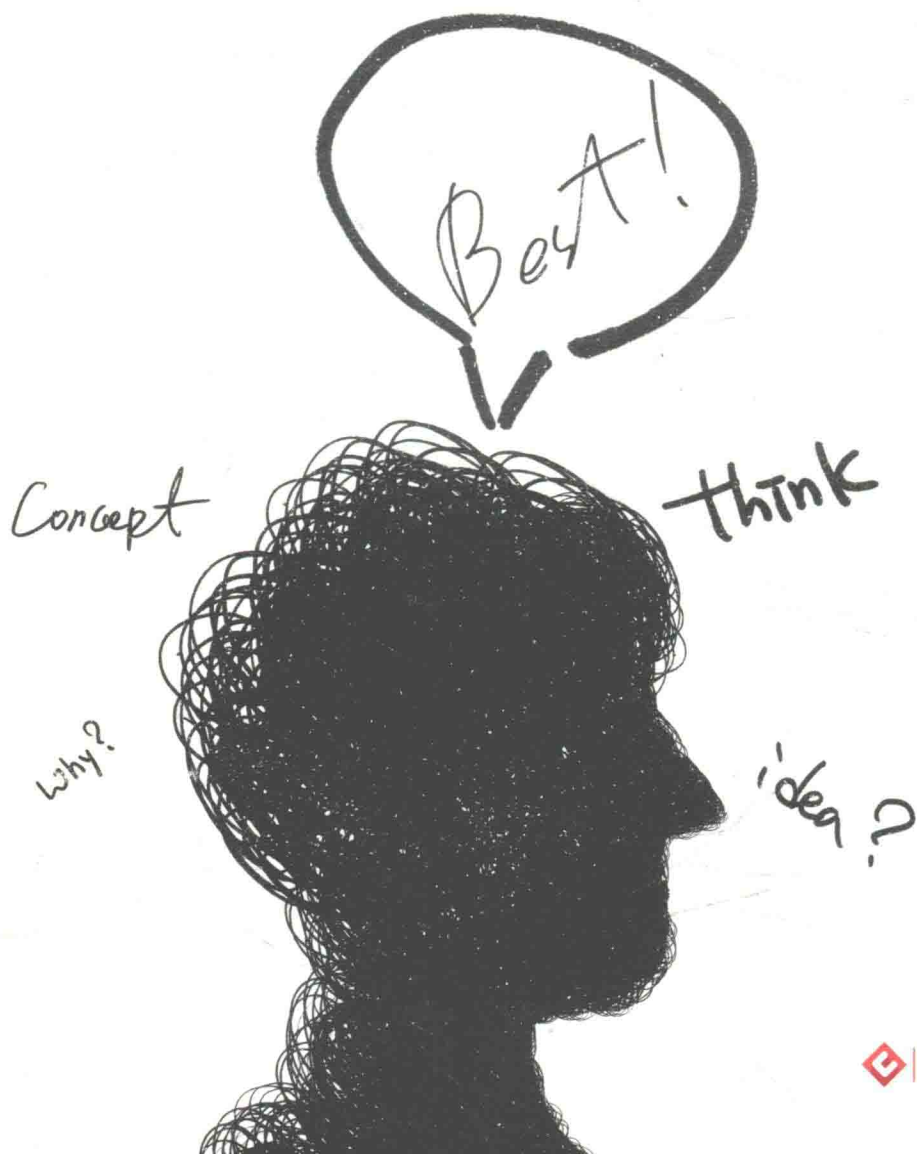
有好创意才能写出好故事，
无尽创意尽收于此！

作家的 灵感宝库

小说写作创意全书

后浪

张铮 译

文化发展出版社
Cultural Development Press

**The Writer's
Idea Thesaurus**

**作家的
灵感宝库**

[美] 弗雷德·怀特 著
张铮 译

文化发展出版社
Cultural Development Press

图书在版编目 (CIP) 数据

作家的灵感宝库 / (美) 弗雷德·怀特著 ; 张铮译 . --
北京 : 文化发展出版社 , 2017.12

书名原文 : The writer's idea thesaurus

ISBN 978-7-5142-2015-5

I . ①作… II . ①弗… ②张… III . ①写作学 IV .
① H05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 292966 号

The Writer's Idea Thesaurus

©2014 by Fred White, published by Writer's Digest Books, an imprint of F+W Media, Inc. (10151 Carver Road, Suite #200, Blue Ash, Cincinnati, Ohio 45242, USA)
Simplified Chinese edition copyright: 2017 Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.
All rights reserved.

本中文简体版版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。

版权登记号 : 01-2017-8941

作家的灵感宝库

[美] 弗雷德·怀特 / 著 张铮 / 译

选题策划 : 后浪

责任编辑 : 孙 焯

营销推广 : ONEBOOK

出版统筹 : 吴兴元

特约编辑 : 张 怡

装帧制作 : 观止堂_未氓

出 版 : 文化发展出版社 (北京市翠微路 2 号 邮编 : 100036)

网 址 : www.wenhua fazhan.com

经 销 : 各地新华书店

印 刷 : 北京中科印刷有限公司

开 本 : 690mm × 960mm 1/16

字 数 : 336 千字

印 张 : 27

版 次 : 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷

定 价 : 68.00 元

I S B N : 978-7-5142-2015-5

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问:北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com
未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有,侵权必究

本书若有质量问题,请与本公司图书销售中心联系调换。电话:010-64010019

谨以热爱和崇敬之心将此书献给

菲利普·威纳和马里恩·威纳

在此，我要向《作家文摘》的编辑们表达我由衷的谢意。特别是詹姆斯·邓肯、金伯利·卡坦扎里蒂、以及迈克·汉纳三位编辑，他们为我提供了许多出色的建议。我还想感谢我的代理人丽塔·罗森克兰茨女士。在此书的成书阶段，她的建议无异于金玉良言。最后，我还要感谢我的妻子特丽·威纳：如果没有你，我绝对无法完成这本书。

目 录

简 介 1

我是如何产生这些灵感的 2

如何使用这本书 2

起点 4

深度发掘细节 5

情境的合并 6

主题合并 7

第一章 奇幻的经历 9

类别一：在另一个宇宙或超现实的奇幻经历 9

类别二：航空的奇幻经历 11

类别三：逃亡者、背叛者的奇幻经历 13

类别四：与鬼魂共舞的奇幻经历 15

类别五：在神奇土地上的奇幻经历 16

类别六：水手、登山者和洞穴探索者的奇幻经历 18

类别七：叛逆者、游手好闲者和疯狂者的奇幻经历 20

类别八：改变形体的奇幻经历 22

类别九：时间旅行者的奇幻经历 24

类别十：寻宝者的奇幻经历 26

第二章 冲突或竞争 28

类别一：体育或游戏比赛 28

类别二：战场上的冲突 30

- 类别三：商业世界中的矛盾 32
- 类别四：民主制与独裁政权、君主制度与神权政治的对抗 34
- 类别五：工业主义者与环保主义者、热爱自然者之间的冲突 36
- 类别六：恋人间的矛盾和旧爱间的冲突 38
- 类别七：帮派之间的冲突 40
- 类别八：宗教冲突及精神信仰冲突 42
- 类别九：科学与迷信之间的冲突 44
- 类别十：超级英雄与超级反派的对抗 46

第三章 自省 48

- 类别一：艺术家的自省 48
- 类别二：罪犯的自省 50
- 类别三：心怀不满者的自省 52
- 类别四：医务工作者的自省 54
- 类别五：员工和老板的自省 56
- 类别六：情人和配偶的自省 58
- 类别七：军人的自省 59
- 类别八：来自政治家的自省 61
- 类别九：宗教信仰者的自省 63
- 类别十：叛徒和骗子的自省 65

第四章 征服 68

- 类别一：克服坏的或危险的习惯 68
- 类别二：克服威胁 70
- 类别三：克服疾病 72
- 类别四：克服嫉妒 74
- 类别五：克服恐惧 76
- 类别六：克服懒惰或重树信心 78
- 类别七：理性战胜迷信 80
- 类别八：军事征服和抵抗 82
- 类别九：精神战胜物质 84
- 类别十：克服生理障碍 86

第五章 交流 89

- 类别一：与动物交流 89
- 类别二：与感官受损的人交流 91
- 类别三：与昏睡中或被催眠的人交流 93
- 类别四：与死者或亡灵交流 95
- 类别五：与敌人交流 96
- 类别六：与远亲近邻的交流 98
- 类别七：与殖民者和外星人交流 100
- 类别八：与逃亡者交流 102
- 类别九：与自我的交流 104
- 类别十：与灵体的交流 106

第六章 诅咒或预言 109

- 类别一：来自黑暗深处的诅咒 109
- 类别二：来自上古时期或中世纪的诅咒与预言 111
- 类别三：来自被征服者的诅咒和预言 113
- 类别四：来自怪物和巨兽的诅咒或预言 115
- 类别五：来自宗教物品的诅咒或预言 117
- 类别六：由于药物而产生的预言、幻想 119
- 类别七：来自被催眠者的预言 121
- 类别八：来自魔术师和通灵师的预言与诅咒 123
- 类别九：智力有残疾者的预言、诅咒和幻觉 125
- 类别十：来自巫师的预言和诅咒 127

第七章 陷入某种境地 130

- 类别一：陷入混乱和不确定的状态 130
- 类别二：陷入悲观绝望 132
- 类别三：进入危险的区域 134
- 类别四：进入冥府 136
- 类别五：坠入炼狱 138
- 类别六：陷入疯狂 140
- 类别七：陷入贫穷 142
- 类别八：进入潜意识的状态 144

类别九：进入地下的国度 146

类别十：进入仙境 148

第八章 发现或创造 151

类别一：人造生命 151

类别二：创造出非凡的机器 153

类别三：创造出神奇的药物 155

类别四：建立或发现新的社会结构 157

类别五：发现古人的栖息地或墓地 159

类别六：发现新的或濒临灭绝的生命形式 161

类别七：发现回到过去的方法 163

类别八：发现或创造出神奇世界 165

类别九：发现新世界 167

类别十：科学技术上的新发现 169

第九章 摆脱或逃离 172

类别一：摆脱绑匪的魔爪 172

类别二：摆脱有虐待倾向的父母、配偶或同伴 174

类别三：摆脱奴役或束缚 176

类别四：摆脱死神的魔爪 178

类别五：摆脱神怒 180

类别六：逃脱监狱 182

类别七：摆脱自己（心魔）的束缚 184

类别八：摆脱时间的束缚 186

类别九：避开战争环境 188

类别十：从迷失或困境中获救 190

第十章 验查和探索 192

类别一：调查未解决的案件 192

类别二：调查被隐瞒的真相 194

类别三：探索危险或禁止进入的地区 196

类别四：探索鬼城或废弃的居民区 198

类别五：调查失踪的人、走失的动物或丢失的财产 200

- 类别六：对宇宙的探索 and 开发 202
- 类别七：对于罕见现象的探索与调查 204
- 类别八：检查奇怪的身体现象 206
- 类别九：对海洋的探索与开发 208
- 类别十：对荒原的探索与开发 210

第十一章 成长 212

- 类别一：艺术的成长 212
- 类别二：危险娱乐活动的增长 214
- 类别三：另类家庭关系的发展 216
- 类别四：被排斥的个人或团体的成长 218
- 类别五：政治运动的成长 220
- 类别六：宗教与精神活动的发展 222
- 类别七：浪漫关系的产生 224
- 类别八：社会风俗和社会运动的成长 226
- 类别九：特殊人才的成长 228
- 类别十：非同寻常的技术和行业的发展 230

第十二章 入侵 232

- 类别一：外星人的入侵 232
- 类别二：细菌和病毒的入侵 234
- 类别三：野蛮人的入侵 236
- 类别四：昆虫和蜘蛛的入侵 238
- 类别五：军事或准军事入侵 239
- 类别六：异形入侵 241
- 类别七：帮派入侵 243
- 类别八：边缘事物的崛起与入侵 245
- 类别九：超自然事物的入侵 247
- 类别十：害虫的入侵 249

第十三章 旅程 252

- 类别一：通往祖先的住所之路 252
- 类别二：通往另一个世界的旅程 254

- 类别三：通往荒原之旅 256
- 类别四：通往遗忘之地的旅行 258
- 类别五：通往神奇之地的旅行 260
- 类别六：寻找命运之旅 262
- 类别七：去第三世界国家旅行 263
- 类别八：通向过去或未来的旅程 265
- 类别九：去往圣地或宗教遗址的朝圣之旅 267
- 类别十：战地之旅 269

第十四章 爱情 272

- 类别一：禁忌之爱 272
- 类别二：人神之爱 274
- 类别三：演员和导演或演员之间的爱恋 276
- 类别四：跨越了阶级、文化、种族和信仰的爱恋 278
- 类别五：医务人员和病人之间的爱恋 280
- 类别六：朋友间、对手及敌人间的爱情 281
- 类别七：爱情中的混乱、失误及错失的良机 283
- 类别八：在陌生的充满异国情调的地方产生爱情 285
- 类别九：职场之爱 287
- 类别十：年轻人的爱 289

第十五章 神秘之物 292

- 类别一：神秘的书籍、包裹及文件 292
- 类别二：被埋藏起来的神秘事物 294
- 类别三：神秘的疾病 296
- 类别四：神秘的信息 298
- 类别五：失踪者的秘密 299
- 类别六：神秘的现象 301
- 类别七：神秘之地 303
- 类别八：神秘的社会团体 305
- 类别九：隐藏在失窃的财产中的秘密 307
- 类别十：神秘的陌生人 309

第十六章 拯救 312

- 类别一：拯救动物 312
- 类别二：拯救文物 314
- 类别三：拯救濒临灭绝的物种 316
- 类别四：拯救人质 318
- 类别五：自然灾害或工程灾害救援 320
- 类别六：营救政治犯和抗议者 321
- 类别七：拯救难民 323
- 类别八：海上救援 325
- 类别九：从外星人或超自然生物手里获救
(被外星人或超自然生物营救) 327
- 类别十：拯救战争中的伤员 329

第十七章 寻找 331

- 类别一：寻找外星生命或其他奇特的生物 331
- 类别二：寻找工艺品、手稿或遗迹 333
- 类别三：寻找灵丹妙药 335
- 类别四：寻找逃亡者 337
- 类别五：追求自由、简朴、自给自足的生活 339
- 类别六：寻找身份或祖先 341
- 类别七：寻找失踪的人 343
- 类别八：寻找解决问题的途径 344
- 类别九：寻找解决健康危机的办法 346
- 类别十：寻找武器 348

第十八章 秘密 351

- 类别一：动物的秘密 351
- 类别二：祖先的秘密 353
- 类别三：亲朋好友的秘密 355
- 类别四：神秘人寄来的信件 357
- 类别五：绝密的行动和职业 359
- 类别六：秘密的组织 361
- 类别七：秘密的计划 363

- 类别八：神秘的仪式活动 365
- 类别九：迷失的人和失落之地的秘密 367
- 类别十：青年人和老年人的秘密 370

第十九章 威胁 372

- 类别一：来自疾病、传染病的威胁 372
- 类别二：被攻击的威胁 374
- 类别三：经济危机带来的威胁 376
- 类别四：敲诈勒索或行贿受贿带来的威胁 378
- 类别五：不稳定的家庭带来的威胁 380
- 类别六：侵略和叛乱带来的威胁 382
- 类别七：电子故障或机械故障带来的威胁 384
- 类别八：精神崩溃带来的威胁 386
- 类别九：自然灾害带来的威胁 388
- 类别十：社会动乱带来的威胁 390

第二十章 转化 393

- 类别一：瘾君子 and 犯罪分子的转变 393
- 类别二：因为伤病引起的变化 395
- 类别三：业余人士和初学者的改变 397
- 类别四：孩子变成大人或大人变成孩子 399
- 类别五：从无生命物变成有生命物或相反 401
- 类别六：从失败者变成胜利者或相反 403
- 类别七：从普通到不朽的转变或相反 405
- 类别八：从人到怪物的转变或相反 407
- 类别九：从罪人到圣徒的转变或相反 409
- 类别十：从野生凶悍到驯良听话的转变或相反 411

出版后记 415

简介

虽然我们在生活中随时随地都在使用词汇，但是当我们追求精准传神的表达时，则会使用辞典来确定到底该使用哪些词语。同样，我们在生活中随时都会迸发灵感，或许可以运用这些灵感写成一个故事，或许可以创作出一部小说。这些灵感层出不穷，甚至足以让地球上的每一位作家都完成一部自己的作品。然而，要想深刻地剖析这些灵感，并把它们准确地以故事的形式写下来，却并非易事。有时候，我们的脑海里只有一个很小的灵感，但需要一个助力把这个小小的灵感完全地展开，使其形成一个完整的故事。这也正是即使是作家也需要一本“灵感辞典”的原因。你可以把这样的辞典当作一个灵感交换中心。正如当哈兰·艾里森（Harlan Ellison）在被问到“你从哪里得到灵感”时，曾经幽默地提到一个虚构的、位于斯克内克塔迪的“信息交换中心”。

但是迄今为止，市面上仍没有一本这方面的参考书。虽有一些指导书籍，但是这些书籍并没有按照不同的故事情境进行区分，而这正是《作家的灵感宝库》可以给大家提供的。本书根据不同的情境区分出 20 个主题，每个主题下再细分为 10 个类别，每个类别中又包含 10 个子类别。让我们看看《作家的灵感宝库》是如何帮助我们的吧！

我是如何产生这些灵感的

请先允许我向你保证，我并不会从现有的文学作品中，包括我自己出版过的作品中，借鉴任何情节。在这些年的研究过程中，我积攒了几十个笔记本，并把它们都保存在一个大箱子里。而我要告诉你们的，正是我从这些笔记中发掘出来的。如果我把我记录下来的所有灵感都写成小说，那么我很可能会成为世界上最高产的作家。我是一名已经退休了的作文老师，我会把灵感写成故事，同时，我也很愿意谈论怎样获得这些灵感及如何把这些灵感变成文字。实际上，在我之前的一本书——《从哪里得到灵感？把想法变成故事的写作指导》（*Where Do You Get Your Ideas? A Writers Guide to Transforming Notions into Narratives*）中，就曾谈到过获得灵感的艺术，并且提供了如何一步步把这些灵感转变成畅销小说的方法。

无论是清晨还是夜晚，灵感总是不断地涌现在我的脑海里。甚至在我不想让它们出现的时候，它们还是会不断地冒出来——在我开车、做饭、准备睡觉（我经常在深夜从床上爬起来，把灵感匆匆地记录下来），甚至与朋友相聚的时候。当然，与朋友相聚时记录灵感即使算不上粗鲁，也是件令人尴尬的事。即使如此，我仍会随身带着一个记事本，以便随时记录灵感。《作家的灵感宝库》中收录了我这些年来从无数灵感中用心挑选出来的精品。同时，我也把新近出现的灵感收录其中。另外，我真心鼓励你们也养成这种随时用笔记本来记录灵感的习惯！因为一个灵感可以引发更多的灵感。

如何使用这本书

你可以在《作家的灵感宝库》中随意挑出一章来阅读，也可以碰巧

翻到其中的某个故事情境，这样做会很有意思。当然，你也可以尝试以下这种系统的阅读步骤。

首先，参阅目录，了解本书的20个章节及每个章节的10个灵感分类。找到令你感兴趣的章节和类别，然后就可以进一步地研读在每个类别下的10个故事情境了——一共有20个主题，每个主题下有10个类别，每个类别中有10个故事情境——本书一共包含2000个故事情境，足够让你在很长一段时期里畅游在故事或小说的灵感海洋之中了。

本书体例如下：

第六章 诅咒或预言

类别一：来自黑暗深处的诅咒

典型哥特式小说中的恐怖元素来自以下场景：地牢、地窖、实验室、洞穴、神秘的走廊——各种黑暗和神秘的场所。与此相似的是，关于诅咒和预言的故事也有很多是超自然的。这些故事会让你联想到那些哥特式恐怖故事或恐怖心理剧，它们源自代代相传的诅咒或预言。

【情境一】一艘小船被海浪冲上了西班牙的海滩，小船上只有一具骷髅头骨和一张羊皮纸。在那张羊皮纸上写着一段预言：无论谁发现了这个头骨，都必须把它归还给它的家人，否则发现这个头骨的人就会身遭大难。但是，没有人把这个诅咒当一回事。

看过上面的例子，一些作家也许会怀疑我是否提供了太多的信息，或者说我限制了他人的创造力。然而，并没有。实际上，像这样一本笼统介绍故事灵感的参考书是能够激发创造力的。尤其如我们接下来会看到的那样，当受到这些灵感启发的时候，你可以以独特的方式用这些灵感创造出一些全新的故事。

让我们来看看下面这几种特别的方法，你可以采用这些方法来写出个性化的故事。

起点

首先选择好一个情境，然后运用你的想象力推进灵感的发展，使其成为一个羽翼丰满的故事。假设你打算写一篇惊悚小说，内容是关于“搜索被隐藏起来的炸弹”。那么第十七章（寻找）则正是为你量身打造的。翻到第十七章，纵览一下在这章里列举出的10个类别，找出一个与你打算写的最贴近的故事情境。比如说你选择了第十个类别（寻找武器）。与其他的类别一样，在这个类别中列举了10种“寻找武器”的故事情境，你可以从中随意挑选一个。最后你可能选择了情境二：

一位携带着军方最新武器绝密情报的科学家失踪了。美国中央情报局（CIA）的情报员，即故事的主角，来寻找她。而麻烦的事情是这位情报员曾经和这位科学家共事过。他们彼此都知道对方的犯罪经历。

这只是故事的起点。你可以根据自己的直觉，通过激发自己的创造力来进一步获得写作的灵感。对于这个故事，我想到了四种情节的发展，你也许可以从中选择一种：