

后浪

「美」凯蒂·维兰德 著

K. M. Weiland

邢玮 译

OUTLINING
YOUR
NOVEL

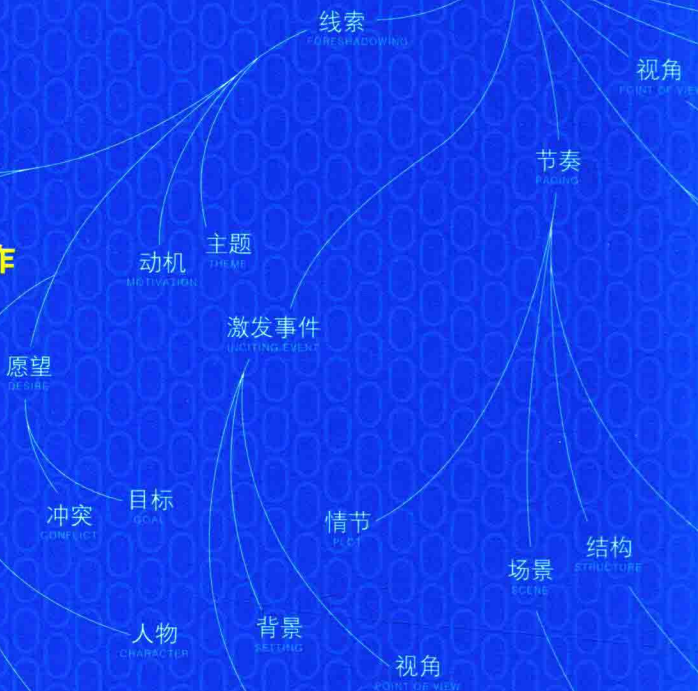
小说的 骨架

好提纲
成就
好故事

MAP YOUR
WAY TO
SUCCESS

提纲是小说创作的
航海图

帮你自如应对
创作之路上的风浪

小说的 骨架

OUTLINING
YOUR
NOVEL

[美] 凯蒂·维兰德 著
K. M. Weiland
邢 玮 译

好提纲
成就
好故事

MAP YOUR
WAY TO
SUCCESS

江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小说的骨架:好提纲成就好故事 / (美) 凯蒂·维
兰德著;邢玮译. -- 南昌:江西人民出版社,2018.3 (2018.4 重印)

ISBN 978-7-210-09952-9

I . ①小… II . ①凯… ②邢… III . ①小说创作

IV . ① I054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 288601 号

OUTLINING YOUR NOVEL:MAP YOUR WAY TO SUCCESS BY K.M.WEILAND

Copyright:© 2011 BY K.M.WEILAND

This edition arranged with K.M.WEILAND

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

Simplified Chinese edition copyright:

2018 Ginkgo(Beijing)Book Co.,Ltd.

All rights reserved.

本书中文简体版由银杏树下(北京)图书有限责任公司出版。

版权登记号:14-2017-0533

小说的骨架:好提纲成就好故事

作者:[美]凯蒂·维兰德(K.M. Weiland) 译者:邢玮

责任编辑:冯雪松 钱浩 特约编辑:王婷婷 筹划出版:银杏树下

出版统筹:吴兴元 营销推广:ONEBOOK 封面设计:7拾3号工作室

装帧制造:墨白空间 出版发行:江西人民出版社 印刷:北京威远印刷有限公司

889 毫米 × 1194 毫米 1/32 8 印张 字数 126 千字

2018 年 3 月第 1 版 2018 年 4 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-210-09952-9

定价:39.80 元

赣版权登字-01-2017-933

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

如有质量问题,请寄回印厂调换。联系电话:010-64010019

目 录

致 谢	1
序	3
第一章 我们应该写提纲吗？	7
对提纲的错误认知	12
错误认知 1：写提纲有严格的格式要求	12
错误认知 2：提纲束缚了我们的创造力	13
错误认知 3：提纲夺取了探索的乐趣	14
错误认知 4：写提纲占用了太多时间	18
写提纲的好处	19
确保小说的平衡和连续性	19
避免走进死胡同	20
预先铺设线索	20
提升节奏感	20
更好的视角选择	21

保持人物的连贯性 21

提供动力与保障 22

作家访谈：贝琪·莱文 23

第二章 写提纲之前..... 29

选择最适合自己的提纲方法 30

不同类型的提纲 31

思维导图 32

图像式提纲 32

地图 33

完美评述 34

写提纲的工具 36

笔和本 36

yWriter 软件 38

日历 39

作家访谈：拉里·布鲁克斯 42

第三章 雕琢好小说的前提..... 49

“如果”问句 50

前提句 54

找到可行的想法 54

明确小说的人物、冲突与情节	55
提炼出作品的精髓	55
引导你找到下一个问题	56
一句足以满足他人好奇心的话	56
为推销作品做好准备	56
写提纲前须明确的问题	57
开展头脑风暴	59
作家访谈：伊丽莎白·斯潘·克雷格	63
第四章 小说示意图（I）：连点成画	69
场景清单	70
概述场景	71
列出场景	72
标出问题	73
连点成画	74
自由写作	76
相信你的直觉	76
提问	79
作家访谈：萝丝·莫里斯	83

第五章 小说示意图（Ⅱ）：小说的核心元素 …… 89

动机、愿望与目标 90

冲突 97

人物冲突 101

惊险刺激的情节 103

内在冲突与外在冲突 104

平衡 105

主题 106

用人物凸显主题 108

如何发现你的主题 110

如何通过象征强化主题 113

作家访谈：约翰·罗宾孙 117

第六章 人物速写（Ⅰ）：探索幕后故事 …… 121

以激发事件为跳板 123

发挥激发事件的最大功效 124

什么是激发事件？ 125

什么不是激发事件？ 125

激发事件应在何处上演？ 125

好的激发事件是怎样的？ 126

如何创作幕后故事 128

 总体概述 128

 探索其他重要人物 130

 探索人物的教育、职业及旅途 131

 探索人物的大事件 132

正确使用幕后故事 133

作家访谈：朱迪·赫德伦德 137

第七章 人物速写（Ⅱ）：人物采访 143

 人物采访 145

 自由采访 151

 九型人格 153

 作家访谈：阿吉·维拉努瓦 155

第八章 发现小说背景 161

 背景是否为小说的有机组成部分？ 163

 人物如何看待他所生活的背景？ 163

 背景能否牵动读者的情绪？ 164

 你是否过度使用背景了？ 164

 世界建构 166

作家访谈：丽萨·格蕾丝 171

第九章 扩展版提纲：创作一部小说…………… 177

你要写什么类型的小说？ 181

 你的读者是谁？ 182

 你要采用何种视角？ 183

 选取适量的视角 184

 选择最恰当的视角 185

 选择最能打动人的视角 185

 玩转叙述声音和时态 186

搭建好小说结构 187

 开头 187

 中间 188

 结尾 189

小说的三大基本元素 190

 幽默感 191

 动作 192

 关系 192

首尾呼应 194

多米诺效应：并不存在可有可无的场景 196

 逆向提纲 198

作家访谈：丹·海斯 203

第十章 精简版提纲：画好你的路线图…………… 209

进一步整理场景 214

将小说拆分为章节和场景 215

让读者读下去 215

控制节奏 218

砍去多余的脂肪 219

作家访谈：卡洛琳卡·卡芙曼 221

第十一章 结语：用好你的提纲…………… 227

关键词…………… 231

出版后记…………… 237

致 谢

本书的问世，离不开许多人的鞭策、鼓励、批评与支持。我在这里由衷地感谢你们（排名不分先后）：

我的妹妹艾米。感谢你做我的头号粉丝和拉拉队队长，感谢你和我分享巧克力。

我的第一批读者：阿德里·阿什福德、丹尼尔·法纳姆、罗娜·波斯顿、布雷顿·拉塞尔、加纳林·沃格特和琳达雅·泽克。你们是地球上最棒的第一批读者。

我的家人：泰德、琳达、德里克及杰瑞德。感谢你们始终如一的支持与鼓励。当然，还有你们独特的见解。

参与作家访谈的十位作家：贝琪·莱文、拉里·布鲁克斯、伊丽莎白·斯潘·克雷格、萝丝·莫里斯、约翰·罗宾孙、朱迪·赫德伦德、阿吉·维拉努瓦、丽萨·格蕾丝、丹·海斯及卡洛琳卡·卡芙曼。你们是我认识的最睿智慷慨的作家，感谢你们的分享。

最后，我想感谢我博客“文字游戏”的忠实读者、

我播客的忠实听众以及我视频博客的忠实观众。因为你们，我才有了创作的动力。这本书献给你们！

序

小说艺术是一片拥有无限可能的大海，作家如船舶般随波浪起伏。这旅途何其壮阔！与小说艺术相关的是小说技巧，它为船舶提供了专业的船长。有了它，作家才能破解航海图的秘密，从而在合适的时机收帆、扬帆、调帆，在它的专业指挥下，小说才不会偏离航线。小说技巧的内涵即统筹安排，其中，提纲的作用不可忽视，它相当于航海图。

通过博客和修改他人作品，我有幸认识并指导了数以千计的作家。提纲是他们经常问及的话题。我是如何写提纲的？我为何要写提纲？花这么多时间与精力，值得吗？对于最后一个问题，我总会毫不犹豫地说值得。我的写作一度依赖于时有时无的创造力，提纲改变了这一局面，它为我提供了可靠的小说技巧。提纲让我得以自如应对小说艺术的波浪，以技巧引导艺术，从而创作出优秀的小说。提纲还有一个无可比拟的优势——经过

训练，每个人都可以掌握提纲。

在接下来的篇幅中，我会详细分析我的写作流程，和大家一起体会提纲的优势。一些作家之所以抵触提纲，是因为他们对提纲存在误解，我们有必要破除这些错误认知。我们将一起找到与你性格相符、与你的生活方式和写作偏好相匹配的提纲。之后，我们从前提开始，逐步搭建出你小说的提纲，勾勒出你小说的轮廓。

写提纲，我们除了关注小说布局外，还要关注讲故事的技巧。因此，我们将在书中依次讨论小说技巧的要素：人物、背景、结构、冲突及主题。通过阅读，你将学会如何定义你的小说，如何寻找目标读者以及如何进行针对性的创作。同时，书中还设有作家访谈栏目，十位知名作家通过这一渠道分享他们的见解，供读者借鉴。

本书可能会丰富你对提纲的认识，当然，它也可能彻底改变你的写作流程。我之所以写这本书，是希望它可以帮助你掌握提纲的技巧，为你提供灵思，将你的小说提升到更高的层次。

好好享受写作吧！

凯蒂·维兰德

2011年10月

我准备作战时发现，计划总是无法奏效、可有可无。
真正必不可少的是规划。

——艾森豪威尔 (Dwight D. Eisenhower)

第一章 我们应该写提纲吗？

我们通常可将作家分为两类：一类作家写提纲，另一类不写。事实上，与其将他们分为两大类别，倒不如将他们分为两大阵营，因为双方经常会因观点之争而剑拔弩张。你或许遇到过或参与过类似的对话：

奥利：没有提纲，我会不知所措的。路线图可以提供明确的方向感，让创作旅途变得更加轻松。没有大致的情节构思，一个人怎么可能写得出像样的故事呢？想想吧，因为没有提纲，你多少次走进了死胡同，多少次陷入了毫无意义的插曲之中，多少时间就这样荒废了！

珀莉：你怎么会有这么多的耐性和时间，用几周甚至几个月去写故事提纲呢？如果让我在创作前等那