

后浪

Ready, Set, Novel!

A Writer's Workbook

用笔抵达你的精神世界，
直至把一切想法变成铅字。

写小说 如何打草稿

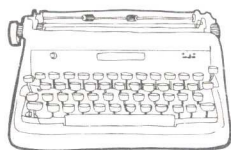
规划设计即将面世的杰作

[美] 克里斯·贝蒂 (Chris Baty) [美] 琳赛·格兰特 (Lindsey Grant)
[美] 塔维娅·斯图尔特-斯特赖特 (Tavia Stewart-Streit) 著
葛秋菊 译

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

后浪出版公司

写小说如何 打草稿

克里斯·贝蒂 (Chris Baty)
[美] 琳赛·格兰特 (Lindsey Grant) 著
塔维娅·斯图尔特-斯特赖特
(Tavia Stewart-Streit)

葛秋菊

译

山书外
章

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

写小说如何打草稿 / (美) 克里斯·贝蒂
(Chris Baty), (美) 琳赛·格兰特 (Lindsey Grant),
(美) 塔维娅·斯图尔特-斯特赖特
(Tavia Stewart-Streit) 著; 葛秋菊译. -- 南昌: 江
西人民出版社, 2018.7

ISBN 978-7-210-10222-9

I. ①写… II. ①克… ②琳… ③塔… ④葛… III.
①小说创作 IV. ①I054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 034817 号

ORIGINAL ENGLISH TITLE: READY, SET, NOVEL! : WRITER'S WORKBOOK. Chris Baty,
Lindsey Grant, and Tavia Stewart-Streit.

Text copyright © 2011 by Chris Baty, Lindsey Grant, and Tavia Stewart-Streit.

All rights reserved.

First published in English by Chronicle Books LLC, San Francisco, California.

This edition arranged with CHRONICLE BOOKS through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright: 2018 Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

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: 14-2018-0025

写小说如何打草稿

作者: [美] 克里斯·贝蒂 琳赛·格兰特 塔维娅·斯图尔特-斯特赖特 译者: 葛秋菊

责任编辑: 冯雪松 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 装帧制造: 墨白空间

出版发行: 江西人民出版社 印刷: 天津翔远印刷有限公司

720 毫米 × 1030 毫米 1/16 10 印张 字数 54 千字

2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-210-10222-9

定价: 45.00 元

赣版权登字 -01-2018-114

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

리 言

目录

引 言	1
第一章	
头脑风暴	4
第二章	
创造人物	14
第三章	
构思	48
第四章	
探索背景	76
第五章	
动笔	96
简单的写前动员	110
创作园地	112
拖延站	147

你来啦!

你好啊，欢迎你！我们太为你高兴了，刚才闲逛时还在聊你的新小说。你看到你的书了吗？相当有趣！故事很精彩！包装也很漂亮！

你已是胜券在握了。接下来的一个月里，我们将助你一臂之力，让你和你的小说增进对彼此的了解，这让我们兴奋不已。在这个过程中我们将进行实地考察，规划开篇，跟踪观察一些有意思的人，设计神秘的转折，绘制地图，打造一台威力十足的情节发射装置，让你一头栽进小说的世界里。当你完成这本日志的时候，你就明白今后应该如何创作小说了。

此外，你还将拥有一幅色彩漂亮的费奥多尔·陀思妥耶夫斯基（Fyodor Dostoyevsky）的肖像。

与你同行

作为“全国小说写作月”（National Novel Writing Month）的组织者，我们与20万参与者一起写作，在每年11月品尝用30天完成5万字小说的快乐和挑战。我们三人一共完成了17部还算不坏的小说，而且很幸运地帮助数千人完成了他们的写作。虽然我们不敢妄言对如何写虚构小说无所不知，但是就小说的准备阶段而言，我们的确花了大量时间来研究哪些方法是有效的、哪些是无效的。

这本练习册里包含的练习、提示和创意，都曾一次次帮助我们（和我们的朋友）享受富有成效的小说写作月，屡试不爽。你还不知道写什么？《写小说如何打草稿》会帮你找到答案。如果你已经有了想写的故事，那么我们可以帮助你确定故事架构，让你的人物更丰满，并对你的故事进行多方面的挖掘。

你可以以多种方式利用《写小说如何打草稿》，比如：随机翻阅，寻找瞬间的灵感；有条不紊地从头到尾钻研；或者直接翻到108页，与上面那只手击掌，直到鼓起写作的勇气。这是一本不受任何规则限制的练习册。如果加上最后期限（我们都爱最后期限！）可以大大提高你的效率，那么可以考虑在各种练习精彩纷呈的一个月里使用这本书，比如像下面这样安排：

精彩纷呈的一个月

第1周	第2周	第3周	第4周	第4、5周
头脑风暴	人物	情节	背景	动笔

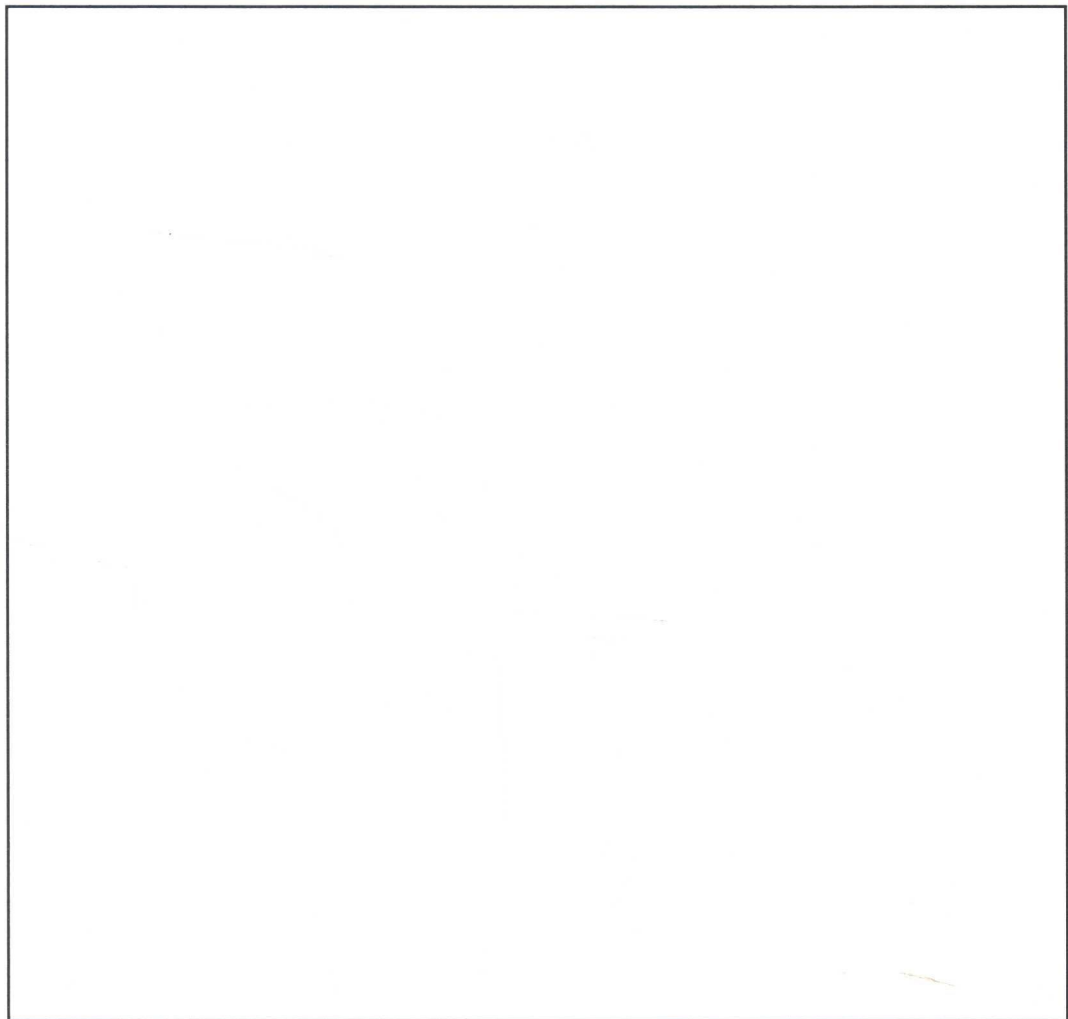
不管你怎么安排时间，小说计划总是在你任它乱七八糟的时候最有效果。把《写小说如何打草稿》当成一个实验厨房，你现在的任务是穿上围裙、戴上护目镜，拿起东西往墙上扔，看哪些东西会粘在墙上。

就本书而言，这个练习的意思就是让书里空白的纸张布满墨迹。不管写什么，都不要认为你应该在有 100% 信心可以细致入微地刻画一个人物或者完美呈现一段文字时才下笔。这种想法会吸走你的灵魂，阻碍你的产出，让你寸步难行。只管写！如果写出来的东西不大对劲，你随时可以划掉重写。除你之外，没人会看你写在这里的东西，所以你大可以无拘无束地用絮叨的文字应对这些写作练习、清单和调查表，尽管刚开始你会觉得不自在。

为了帮助你进入恰当的思维模式，我们准备了一个小任务。（没错，引言部分还没结束就让你做这做那的的确不合理，可我们就是如此专横，而且这个任务很重要！）

这个任务叫作“涂鸦填框”，如你所想，就是乱写乱画，把下面这个方框填满。尽管随心所欲，你可以从你的宠物的角度出发，列一张待办事项清单；把你最好的朋友的左边鼻孔画下来；列举你之前吃的最后五样东西并排序；把钢笔里的墨水甩出来洒在纸上，把纸对折，做一张罗夏测试^①中的墨迹图。唯一要求就是把框填满。准备好了？动手吧。

^① Rorschach test, 著名投射型人格测试。主试者向受试者呈现偶然形成的墨迹图，记录分析受试者对图像的看法，从而进行诊断。——译者注

好了？完成了？完全填满了？你是否已经在为上面的部分内容感到难为情了？

很好。在上面留下这些东西，意味着你已经在告别自我批评、迎接创造力的道路上迈出了第一步。记住，你用墨水、蜡笔或者颜料在这本书上留下的任何一点痕迹，都能滋养你的小说，让它更丰富多彩。不成熟的想法、古怪的观念、涂鸦、你写出来又划掉的坏念头，在这里都是受欢迎的。

现在你的袖子已经卷起来了，指头上也沾了墨渍（或颜料），那么我们的文学冒险就真的可以开始了。嘿！激荡的大脑！

第一章

头脑风暴

练习清单

- 激情清单
- 变戏法
- “如果……呢？”
- 你的故事风格
- 文学式洗碗
- 网上冲浪——灵感高速公路

关于你的小说，我们要告诉你一个好消息和一个坏消息。

好消息是你已经拥有大量写作材料，不管你是否意识到了这一点。构成小说核心的刺激、滑稽、令人心碎的素材就藏在你周围，在身边同事们的对话里、你最爱听的歌里、你前一晚收看的真实性可疑的电视真人秀里。一些绝佳的想法可能恰恰包藏在看似庸俗的点子中——你必须先去其糟粕，再取其精华。

现在告诉你一个坏消息，那就是你不可能将接下来一个月里出现的所有奇思妙想都用到同一个故事里。你要在本章完成双重任务：大量发掘小说素材，然后精挑细选，将最具吸引力的部分用到故事里。所幸，这是一项愉快而鼓舞人心的任务。事实上，一些作者过分热衷于头脑风暴这个阶段，以至于忘了去落实他们多年的写作计划。你应该不会遇到这个问题。

在浏览这部分内容，寻找新的写作思路——或者在现有计划的基础上寻找补充意见——时，不要忘了以下三点：

1. **灵感就像名人，往往结伴而来。**他们反复无常，贪心地攫取外界的关注，而且从不亲手打理内务。但从积极方面讲，他们社交广泛——你只要结识其中一两位，其他名人也会陆续出现在你面前。所以，一有时间就琢磨你的书，一旦有一两个好点子出现在你脑中，更多想法就会接踵而至。

2. **记录无遗。**每当创意如火花闪现，立刻将其记录在这本日志后面的“创作园地”部分，不管它是多么不起眼的想法，不管你对自己的记忆力多有信心。本以为难忘的情节最后却记不起来了，每个作者都有这样的痛苦经历。另外，一定要把有趣的观点也记录下来，哪怕你确信它们不适合你当下的小说。如果你正在写的故事不需要它们，也许这个故事的续集刚好需要。

3. **两个活跃的大脑比一个更高效。**把你现有的内容分享给你的朋友——不管是一些零散的想法，还是一个成熟的情节——然后探讨出多条可采用的故事主线。（如果最后你果然采用了友人的建议，那么在拿到第一张版税支票的时候，你可以在你的游艇上为他准备一席答谢宴。）

特别提醒杰出的学霸型作者，就算你的小说已经大致具备情节、背景、人物和风格，本章内容可能仍然有助于你将故事写得更有层次感。如果你的整个故事已经定下来了，那么你可以跳过下面的练习，直接翻到“创作园地”。我们希望你可以在那里把故事梗概写下来，就像跟一位朋友一部分一部分地分享一样。写完后，阅读故事梗概，用下划线或彩笔标出需要完善的部分。然后，回到第二章（第14页），进一步了解故事里的主要人物，开始填补漏洞。

作为一名作者，你可以善加运用生活中那些吸引你的东西。接下来我们要变一个戏法，让老天赐予你三部可以完成的小说，对于这三部小说，你是最佳作者。

第 1 步

将你在激情清单（第 6 页）上你圈出来的、最中意的 9 个条目分别写在 9 张纸条上。

第 2 步

将所有纸条扔进一顶帽子或者一个咖啡杯里。

第 3 步

抽出三张纸条，将上面的信息抄在右边的“小说 1”便笺上；再抽出三张纸条，将抽到的信息抄在“小说 2”便笺上；将剩下三张纸条上的信息抄在“小说 3”便笺上。

现在 浏览三张小说便笺，认真琢磨。这些地点和兴趣爱好之间的联系是否让你觉得有趣？选择你最看好的一张便笺，然后在“如果……呢？”练习（第 8 页）中让其更充实。如果上天给了你一手烂牌，那就不要管那顶帽子了，直接从激情清单中选出你认为可以配合好的三个或更多条目。

纸条 1:

纸条 2:

纸条 3:

纸条 1:

纸条 2:

纸条 3:

纸条 1:

纸条 2:

纸条 3:

A series of horizontal lines for writing, consisting of 25 evenly spaced lines across the page.

你的故事风格

练习

浏览下面的清单，在你认同的所有选项前打勾，并思考故事的基调、叙事风格和小说类型。

☐ 第一人称	☐ 神秘
☐ 第三人称	☐ 犯罪
☐ 精彩紧凑的情节	☐ 超自然
☐ 缓慢展开的人物描写	☐ 诙谐
☐ 大团圆结局	☐ 过去时
☐ 悲伤的结局	☐ 现在时
☐ 科幻小说	☐ 对话为主
☐ 爱情小说	☐ 简单的时间线
☐ 奇幻小说	☐ 非线性时间线
☐ 虚构文学	☐ 章节末尾留悬念
☐ 实验小说	☐ 短章节
☐ 历史小说	☐ 长章节
☐ 青少年小说	☐ 系列小说
☐ 宗教	☐ 由互相联系的短故事组成的小说

如果我们有所遗漏，你可以添加！

☐ _____	☐ _____
☐ _____	☐ _____
☐ _____	☐ _____
☐ _____	☐ _____
☐ _____	☐ _____
☐ _____	☐ _____
☐ _____	☐ _____

现在将打勾的内容记在脑子里，开始构思你的故事。如前所说，只要是你感兴趣的，你就会擅长。

每一年，“全国小说写作月”的数千名参与者都有一个奇怪的发现，那就是，最丰富的小说素材往往在最日常的活动中出现，比如锻炼、洗澡、开车、洗碗、散步。虽然其中的原理尚不明确，但是让身体做一些简单的事情的确可以让我们进入想象力的沃土。列举三件最能让你走神的事情，在琢磨你的小说时做这三件事。

提示：每个小说家在创作过程中的某个（或某些）时候都会弄丢故事线索。找不到线索的时候，重温一下你列举在下面的日常活动。

活动 1

活动 2

活动 3

现在把你在洗碗（或其他日常活动）时出现的奇思妙想写在下面。
