

后浪

小说创作 基本 技巧

从计划到出版

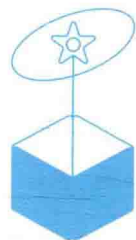
初出茅庐就想先声夺人
这本书就是为你准备的

Novel

Plan it. Write it.

Sell it.

文化发展出版社
Cultural Development Press

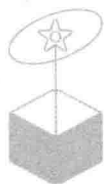

「英」琳恩·巴瑞特·李 著 张啸驰 译
Lyone Barrett-Lee

后浪

小说
创作

基本
技巧

[英] 琳恩·巴瑞特-李 著

Lynne Barrett-Lee

张啸驰 译

文化发展出版社
Cultural Development Press

图书在版编目 (CIP) 数据

小说创作基本技巧 / (英) 琳恩 · 巴瑞特 - 李著 ;

张啸驰译 . -- 北京 : 文化发展出版社 , 2017.11

ISBN 978-7-5142-1953-1

I . ①小… II . ①琳… ②张… III . ①小说创作—创作方法 IV . ① I054

· 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 238624 号

NOVEL: PLAN IT. WRITE IT. SELL IT. By LYNNE BARRETT-LEE

Copyright : © 2013 Lynne Barrett-Lee

This edition arranged with ANDREW LOWNIE LITERARY AGENT

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

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: 01-2017-7546

小说创作基本技巧

[英] 琳恩 · 巴瑞特 - 李 / 著 张啸驰 / 译

选题策划: 后浪

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 张怡

营销推广: ONEBOOK

编辑统筹: 王 岷

责任编辑: 肖贵平 罗佐欧

装帧制造: 7 拾 3 号工作室

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: 北京京都六环印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

字 数: 80 千字

印 张: 4.75

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

定 价: 36.00 元

I S B N: 978-7-5142-1953-1

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

献给我曾经的学生们
教学也是我自身的学习过程

我写作，因为写作让我充实。也许是因为它让我付得起房屋按揭贷款、供孩子读完大学，但在这些事之外——我写作更是为了过瘾。我是为了一种纯粹的愉悦做这件事的。当你因为纯粹的愉悦做事的时候，你就能永远做这件事。

——斯蒂芬·金

目 录

前 言 1

第一步：初出茅庐 6

写作的七大要素 6

主题 7

设定 8

视角 10

人物 11

情节 12

主要事件 / 关键场景 14

开头 15

练习 16

第二步：打好根基 18

主题 18

设定 21

中心人物 23

练习 30

第三步：先声夺人 32

练习 37

第四步：谋划情节 40

情节规划重点：清单 45

章节：该做的和不该做的 47

关于“变换视角”的写法 50

练习 52

第五步：对白 54

基础知识 57

对白：该做的和不该做的 60

练习 62

第六步：平面几何一般的写作者行话 64

练习 70

第七步：写作者的困境 71

缪斯 78

练习 79

第八步：真正的难题 80

练习 86

第九步：成功的配方 87

那些对路的故事和讲述者 93

练习 99

第十步：再谈简介 100

关于简介的一些思考 101

恼人的梗概……一些提示 103

练习 107

第十一步：编辑 108

宏观编辑 109

微观编辑 111

大致方针 114

关于版式的小小说教 116

第十二步：把书卖出去 118

什么是经纪人，我需要一个吗？ 120

找到一个文学经纪人——另一个检验清单 123

其他一些你需要考虑的事情 126

还要告诉你的事 127

经纪人们痛恨的事（对，又一份清单） 129

关于一稿多投 131

关于被拒稿 132

最后的话（呃，大概吧） 134

电子书革命（关于自主出版，以及其他发表途径） 135

出版后记 142

前 言

人们对故事的传承和人类历史本身一样久远，讲故事的欲望埋藏在我们之中许多人的灵魂深处。那些深受“写作病”折磨的病友早就明白，一个真正的作者是无法不写作的；即便停笔，写作之瘾依然会不日发作。作家格雷西·哈蒙对此有过精妙的描述：“我们只不过是一群体内深埋能量、必须向外释放的人罢了，而纸和笔是我们钟爱的释放渠道。”

总的来说，作家的写作几乎是强迫式的；我们热衷于从身边真实的人事中汲取灵感、虚构出作品。假如我们没有坐在咖啡馆里、在纸上潦草地涂涂写写，那你也一定能在几英里之外的旷野找到正仰望星空、在脑海里涂涂写写的我们。

本书副标题直截了当地告诉了诸位：如果你想要见到自己的作品摆在书店的架子上，那么这门课就是为你准备的。这一野心应当是露骨且明确的。当然了，我们必须写自己真正想写的东西，这一点会在之后详述；但我从业这些年，见识并教授过许多初出茅庐的年轻作者，经过我不甚科学却真实无妄的总结，他们可以粗略分为三大类。

第一类是写作爱好者，他们通常写过不少作品也写了许多年，却仍然能从写作中得到刺激：他们来上课通常是为了打磨技巧、结识其他作者，给自己补充写作的“正能量”。第二类是纯粹主义者，他们不遗余力地将文学缪斯浪漫化：这些人来到课堂是为了体验当作家的感受，他们痴迷于“成为一名作家”这种想法，把我说的“将写作当成一份工作来对待”这种世俗又具象的喋喋不休当成耳旁风。而第三大类，是我最能产生共鸣的一类人（虽然在我不同的人生阶段中，这三类人都会在我身上体现）：他们来上课是想要成为职业作家，并对此充满热情；他们希望被人问起职业时，能自信地说出那个词语：“作家。”对于这类人来说，通过写作谋生是耶稣的圣杯、是人生的野心、是理想的实现。书店架子上的—席之地对于这类人无比重要。

这三大类之下还能细分出许多小类，我们还可以进一步分析、梳理这些类别：比如怀才不遇的第三类作者，都写了五本小说了，却连一本出版物的影子都没见到；比如焦躁不安的第二类作者，时常怀疑自己擅长的写作方式并不奏效；比如猛然激发出创作热情的第一类作者，由于孙儿到了识字的年纪，想要把自己的创作效率加倍……除此之外还有各种各样的作者……当然了，请大家明白我在此仅仅是无伤大雅的调笑，但这三大类作者还能被一套普适的标准细分：有的作者产量偏低，有的作者产量可观，还有的作者笔耕不辍、产量惊人。

写作是好事儿，大量写作则好上加好。如果你想要靠写作谋生，那么没有商量的余地，你必须大量地写作。假如你想在任何行当里取得成功，你都必须投入大量的时间和精力去练习；因此从我的经验出发（几乎没有例外），你能够通过这个疯狂写作班取得商业上的成功。商业上的成功当然不是成功的唯一形式，它也不该是成功的唯一形式，原因大家心知肚明；但假如我对于阅读本书的大多数人的定位正确，你们的确想追求商业上的成功。那么，你就来对地方了。

你会在这儿发现什么呢？大多数时候，你只会在这本书里发现问题，那些刚刚崭露头角的青年作家（或是

半路出家的不那么年轻的作家)在写作生涯里总会问自己的问题。哪些成功小说所必需的元素能让你的作品无往不利?你如何确信读者被吸引住了?你要如何运用对话?如何运用章节?如何抓人眼球?如何让故事戛然而止?当你把这些都想清楚了之后,你又该如何谋得报酬让自己保持写作?当你得到稿酬之后,你又要上哪儿找图书出版人?

接下来我将会一步一步带你经历创作一本小说的各个阶段以及后续工作,我的目的是帮你找到最适合你的答案。我不会声称此书就是一切写作相关问题的万能指南——抱歉,我做不到。这本书是我十周写作工坊课程的浓缩版本,是我写作生涯所积累经验的总结精华。如果一个问题我没有遇到过、经历过、从中学到经验和教训,我便不会把它放在这本书里——我怎能那么干呢?但就像我对学生们所说的那样,我总是会帮助你们去探寻问题的答案,所以为什么不给我写电子邮件呢(地址在我的官网上)?我乐于解答。

与此同时,对于诸位读者,我也作了一些关键的假设。我认为你们不是全然的门外汉,已经写过一些东西了。我认为你们已经掌握了写作的基础原则。我认为你们已经有了自己的写作技巧锦囊,有了运用语言的能力,

并且有足够的信心迈出许多作者渴望的那一步飞跃——写一整本小说。

当然，你所需要的许多东西必须靠自身去获得。没有人可以教你天赋、想象力、适应性、倔强或是上进心。但如果你已经具备这些特质，又真心实意想要写你心中的那本书，那么我能教给你的有很多很多。欢迎来到这个写作课堂。

第一步：初出茅庐

写作的七大要素

关于写小说的方式，很多人都有自己的看法。诚然，“如何写小说”是出版行业经久不衰的一大主题，每个出版社都有属于自己的教学书籍，但事实上，写小说要比大家争论的轻松。总的来说，你可以在两大阵营之间选择：“提笔开写，看看最后能写到哪儿”派和“开写之前精密计划到第 n 层才能动笔”派。（你将本能地在这两种写作派别里找到自己的写作信条，当然在真正实施的时候也许你会落在这两者的中间，让灵感缪斯和事先计划同时指引你的写作道路。）

显然，如果你是第一个派别的成员，你不应该读这本书。我的意思是，我很欣慰你是灵感派的一员，这说明你至少很开明地读了不适合你的写作教材，你买了这本书我当然也很高兴。然而那些执意于让小说“自己写自己”的作家通常都忙于解开缠成一团的乱麻，他们是不会有时间阅读此类工具书的。

但如果你也像我一样，觉得写得一头雾水、没有方向和终点就能拉扯出八万字的小小说听起来实在有些扯淡，或是曾加入过第一个派别并写出许多在三分之一处就烂尾了的原稿（而非最终的畅销小说），那么这儿会有许多你感兴趣的内容。这本书的目的就是解构和分析写小说的过程，并让诸位的写作方式有或微小或剧烈的改变，让诸位意识到思维和计划有许多可操控的要素，再加上一点点天赋、想象力和长久的坚持，来带您写下那第八万字……

当下的这一步把我们带到了整个写作过程的开端，在开始写小说之前，我们先谈谈一些需要讲的内容。

主题

你脑海里可能已经有了不少想法，但哪个是你最强

烈、个人最认同的呢？主题是你整本小说的中心，是重中之重，所以它最好是你经常思考或是有很深见解的东西，最好是你亲身经历的事情，比如丧亲之痛和其后的生活、嫉妒心、背叛、一段旅途、婚姻生活、兄弟姐妹间的斗争，等等。不，这并不是说你就永远只写自己懂的事儿了——这很荒谬，你又不蠢——你完全可以对自己不懂的内容进行调查研究。但从某种程度上说，你或许应该倾向于写自己的感受。并不是说你该写出自己的所有特质，这是无法做到的；但你的核心特质与个人情感紧密联系，作为作者，清晰地表述它们会给你的作品增光添彩。

早早地确定作品的主题是一件非常有益的事情，并且一点也不难。如果有人问你，“你写的书是关于什么的？”（相信我，人们总是会问你这个问题。）你要如何在两句话以内回答他们？（准备好回答这个问题吧，在新书宣传的采访里会派上用场的！）

设定

选好主题之后，你的故事究竟要放在何时何地？它是当代小说、历史小说还是发生在未来？它的地点和环

境（社会或是职场）将会是你熟知的呢，还是需要你去做大量调研工作的？这个问题没有对与错、没有优与劣。诚然，“想写关于特定背景和时代的作品”通常证明你对于这份写作项目有着十足的热情，而这份热情也是支撑你克服写作难关的推力。重要的是你对于自己所做出的选择要有明镜般的认知，你对于它所需的复杂程度和工程长度心里有数。

请回答这个问题：你的设定对于主题或剧情是否是必要的？这一考量非常重要，因为它会影响到你写作中的每一步进展，尤其是当你选择写自己不熟悉的背景和环境的时候。比如，一本设定在“二战”时期的书必须保持细节的严谨。但这也许反而对你来说是个加分项：如果你正好对那个地区、年代很感兴趣，那就借着写作的机会去阅读学习吧！

反过来说，把你的角色放置在一个异域背景下，仅仅因为你旅游时去过或是想去，仅仅出于吸引力、格调之类的原因，或是觉得出版公司会看上这样的题材……这样的做法没有什么意义。是的，风景名胜和地标有属于它们的特点和风气，但可别仅仅为了“增添一些异域色彩”就把你的角色放置在罗马。角色与地点的互动必须是有意义的，是能推动主题的。