

小說家之路

[小說家之路_下载链接1](#)

著者:蘭迪.英格曼森(Randy Ingermanson)

出版者:商周

出版时间:2019-8-3

装帧:平装

isbn:9789864776818

獻給每一個懷抱寫一本小說夢想，卻始終沒有寫完的人

《小說家之路》以寓言形式架構，藉由範例學習讓你想寫的、寫到一半的故事，進展成一個讓人動心的初稿。

本書將帶給你的是：

＊如何正確地界定你的「受眾target audience」。你將清楚地認識你的讀者怎麼想以及怎麼感覺。忘記專家告訴你的分眾統計學！

＊如何創造一個引爆工具讓你的讀者告訴你他們討厭你的故事或是喜愛你的故事。以及，你希望他們喜歡還是討厭那個故事？

＊如何進入你的角色，就算是反派角色，尤其是大反派！

＊如何找到深度，一個情感強大的主題；你知道在你故事中揭示主題的最佳時機點嗎？

＊何時「回溯」？以及為什麼回溯對於寫出偉大的小說至關重要？

＊如何預演每一個場景，在你開始寫你的故事之前，確保你的故事是有高衝擊性的！

「雪花寫作法」有十個步驟，這些步驟的主要目的是要幫助你寫出第一版的初稿。（當你在編輯你的故事時，你或許也會發現——這些步驟在幫助你重新架構故事、和深化角色時可以派得上用場，不過那是次要的目的了。）

假使你發現有些步驟對你來說沒有用，那就不要做；你很快就會知道哪些步驟對你來說最有價值。假使你發現了其他對你有價值的步驟，那就把它加進清單裡來。你的目標是要寫出一份強而有力的初稿。這些步驟是幫助你達成這個目標的指南——它們並不是牢不可破的規則。

在完成每一個步驟之後，你可以「回頭檢視」之前所做的步驟，修改你的內容。愈早做修改愈好。「雪花寫作法」的威力就在於它能幫助你儘早進行許多修改。

——要事為先——

在你開始進行任何步驟之前，你應該要知道你寫的小說屬於哪一個類別，也應該要知道你的「目標觀眾」是誰。做為一個小說家，你的目標應該是要取悅你的「目標觀眾」。

定義你的「目標觀眾」，意思是要清楚明白地決定你想要寫哪一種故事；然後你的「目標觀眾」就是會被這種故事所取悅的那一個族群。你自己或許就會在你的「目標觀眾」群當中。假使你不是，或許將觀眾當中的某個典型人物視覺化會對你有所幫助。

寫下這些問題的答案：

我的小說類別屬於：

我想要寫的是這一類的故事：

這一類的故事可以取悅我的觀眾，因為……

作者介绍：

蘭迪．英格曼森

蘭迪在加州大學柏克萊分校（University of California at Berkeley）取得物理學博士學位。他的博士論文就是利用這本書中的概念所寫成的。

一直以來，他都在運用他的數學知識讓世界變得更美好。蘭迪有點像歌蒂拉、有點像寶寶熊、也有點像大野狼。他非常希望自己不要像小豬一樣，但是這你得問他的朋友了。

蘭迪是六本得獎小說的作者，並且以「雪花男」之姿聞名全球。他主持《進階小說寫作》（Advance Fiction Writing）網站，並且每個月出版廣受歡迎的小說寫作郵件式電子報—免費的《進階小說寫作電子雜誌》（Advanced Fiction Writing E-zine）。靈感來的時候他也會寫部落格，同時他還是「Snowflake Pro」的創作者，這套軟體工具可以幫助「雪花寫作法」使用起來更快速、簡單、而且有趣。你可以在這裡瀏覽關於蘭迪的所有倒楣事蹟，也可以訂閱他的電子雜誌和部落格：AdvancedFictionWriting.com

蘭迪·英格曼森的其它著作

進階小說寫作系列

《如何利用雪花寫作法寫小說》（How to Write a Novel Using the Snowflake Method）
《如何利用雪花寫作法寫出爆炸性場景》（How to Write a Dynamite Scene Using the Snowflake Method）
《小說寫作天才班》（Writing Fiction for Dummies）

目录: 第一章 不切實際的夢想

歌蒂拉（Goldilocks）從以前便一直想要寫一部小說。她還沒上幼稚園就已經會認字了。進小學之後，她總是成天埋首在書堆中。讀國中的時候，其他孩子們都覺得她是個怪人，因為她竟然真心喜愛讀那些文學課堂上介紹的老派小說。整個高中生涯，歌蒂拉一直夢想著哪天能寫出一本屬於她自己的書。但是當她上了大學，爸媽便勸她該去學點「務實」的東西……

第二章 你的目標觀眾

「每個作家都夢想著他們的書口碑大好。這只有在你取悅了你的目標觀眾之後才會發生；只有在你專為你的目標觀眾寫書才會發生；只有在你打從一開始就清楚明白地選定你的目標觀眾才會發生。」

第三章 用一句話說故事

歌蒂拉氣到想直接走出教室。寶寶熊怎麼這麼遲鈍啊？「我有一直跟你說，你都沒有在聽！我在寫一本浪漫懸疑小說，在講『一名納粹法國女子愛上了打算在D日前炸掉諾曼地一座主彈藥庫的受傷美國特務』。」教室裡所有學生全都站了起來，並開始歡呼喝采。

第四章 你的創意典範

寶寶熊跳上筆記型電腦旁的桌子，指著全班。「這很重要，你們這些小說家聽著！你們會收到很多建議告訴你們怎麼樣寫小說。但『建議』就只是『建議』。假使你不喜歡那個建議，假使那個建議對你來說沒有用，那就不要去理它。如果對你來說那是個合用的建議，就順著它做下去。」

第五章 陷於險境的重要性

寶寶熊開始來回踱步。「妳的讀者想要所有這些東西。刺激、決定、新方向。而且他們想要看到這些東西規律地出現。也就是說，妳必須要替它們安排出現的時程。想像妳的故事是一場橄欖球賽好了，那麼妳要在第一節結束時的時候安排一場重大的災難，然後另一場在上半場結束的時候，再一場在第三節結束時。」

第六章 沒什麼比角色來得更重要

寶寶熊搖搖頭。「她已經給『主角』們寫過一句話摘要和一段摘要了，但是其他角色也會有他們自己的故事。每個人都認為他們是自己故事裡的主角。這些人的故事和小說主角的故事不會相同。你必須了解小說裡每一個角色他們個人的故事。你必須知道是什麼在驅動他們，他們在現實生活中渴求什麼，還有他們打算如何得到

渴求的事物。」

第七章 你的一頁故事

「我們已經看過如何幫你的故事寫出『一段摘要』，」寶寶熊說。「現在你只要把當中的每個句子發展成屬於自己的一段文字就可以了。你有五個句子。把這段文字展開後你會得到五個段落，加起來就是一頁。就這樣。」

第八章 你的人物的秘密故事

歌蒂拉搖搖頭。「反派不重要。我不喜歡亨利，而且我認為談論他只是在浪費時間而已。再說，他在第一幕最後就會被殺了。」

「故事的強度取決於故事中反派的強度，」寶寶熊說。「有強力的反派，就會有強力的故事；有無力的反派，就會有無力的故事。而妳的反派很無力。」

第九章 你的第二場災難與道德前提

「是的。從表面看來不見得會是勝利，」大野狼說。「伊莉絲或許找不回她的女兒；她炸掉彈藥庫的任務或許會失敗；她甚至可能沒辦法成功活下去。但重點在於，她的靈魂勝利了。美德本身就是最棒的獎賞。」

歌蒂拉覺得，聽一隻被判謀殺罪的大野狼談論美德，是一件非常詭異的事。

第十章 為什麼「回頭檢視」是件好事

「實際上，作者的工作要比這複雜得多了，」大野狼說。「當作者接到修改意見信之後，按照法律規定，她要打電話給她的經紀人，激動地抱怨那個刻薄、討厭、冷酷又無腦的編輯。她會哀嚎、呻吟、抱怨個三個小時。假使她是情緒化的那種人，她會跟你哭個沒完沒了；假使她不是，那麼她會偷偷開始計畫著如何把郵件炸彈寄給她的編輯。這時候她充滿智慧又傑出的經紀人會勸她懸崖勒馬，提醒她她可是簽過了有法律效力的合約，要她去看看或許那位編輯在修改意見信上還是有說了那麼一兩個沒那麼低能的意見。」

第十一章 你的長版概要

大野狼站了起來，長長地喝了一口咖啡。「概要這東西超級無聊。編輯們討厭讀概要，經紀人也討厭讀概要。我們喜歡讀的是你實際的故事——這才是有趣的部份。但是你得先寫出一個概要，不然我們甚至連看都不會去看你的故事。別問我為什麼，就是個莫名其妙的傳統。所以寫概要的首要原則就是：愈短愈好。」

第十二章 你的角色設定集

寶寶熊清了清喉嚨。「你們兩個都漏了很重要的一點。有太多書裡的女主角在第一頁明明是藍眼珠，到了第九十九頁卻成了綠眼珠。『角色設定集』的目的之一，就是要讓你有個地方記錄關於每一個角色的小細節——好讓你不會犯那樣的錯。」

第十三章 你的第三個災難

大野狼用手指頭數著。「之前已經有兩場災難了。現在這是第三場——我被控謀殺——而妳決意要不計代價出面挺我。妳現在有什麼樣的感覺？」「害怕，」歌蒂拉說。「興奮。荒謬。準備好要全心投入這場戰役，並且大獲全勝。」

第十四章 你的場景表

寶寶熊看著地板，一臉不太好意思。「試算表好用的地方就在於妳能任意加入其它欄位，好幫助妳規劃妳的場景和追蹤工作進度。妳也可以記錄自己花了多少時間寫這個場景，或者妳實際上給這個場景寫了多少字。還有，假使妳的故事情節很縝密，時間點的影響重大，比方像是銀行搶案、或者是謀殺疑案，妳或許還會需要一個『時間戳記』的欄位。」

第十五章 目標、衝突、挫敗

「沒錯！我們找到證據了！」歌蒂拉說。「我們得去告訴大會總監才行。這表示兇手仍然逍遙法外，我們說不定有危險，尤其是你。」小小豬的下巴抖動著，牠似乎有點呼吸困難。「噢，天啊！小姐，我頭好暈，妳能幫幫我嗎？」「我來叫救護車。」歌蒂拉把手伸進皮包裡拿手機。「妳敢！」小小豬從夾克胸口的口袋裡掏出一支小型針筒，指向歌蒂拉。

第十六章 反應、困境、決定

「我……我需要請警察來現場一趟，」歌蒂拉說。「我想我找到殺害小豬的真正兇手了。」

第十七章 規劃你的場景

「在妳開始寫任何一個場景之前，先作計畫是會有幫助的，」寶寶熊說。「場景通常有兩種標準模式。一種模式稱為『主動式場景（proactive

scene) 』，從「目標」開始，接下來以「衝突」貫穿場景，然後以「挫敗」結尾。」
第十八章 開始寫你的小說
牠轉身面向全班。「假使你完成了第八步驟，那麼你的小說就有完整的『場景表』了。
假使你完成了第九步驟，那麼你已經規劃好每個場景，而且也因為這些不是『主動式場
景』就是『反應式場景』，所以你事先就清楚知道這些場景會推著你的故事不斷發展。
現在你已經準備好要寫你的小說了。那麼就開始吧。」

第十九章 雪花分形寫作法摘要

以下是「雪花分形寫作法」的十個步驟。這些步驟的主要目的是要幫助你寫出第一版的
初稿。假使你發現有些步驟對你來說沒有用，那就不要做；你很快就會知道哪些步驟對
你來說最有價值。

第二十章 本書的雪花分形寫作

我使用了「雪花分形寫作法」來設計這本書的故事。在這一章裡，我會展示我的設計。
你會發現這裡的「雪花分形寫作」和故事定稿的內容不完全相同。這沒有關係。「雪花
分形寫作法」的重點在於把書寫出來。你的故事會在寫作的過程中不斷演進。別被你自
己的設計給綁住了。

．．．．． ([收起](#))

[小說家之路_下载链接1](#)

标签

创作

文学

小說

写作

@台版

评论

[小說家之路_下载链接1](#)

书评

[小說家之路 下载链接1](#)