

科幻創作技巧

1

第七講 寫好小說的訣竅

葉李華
2018.07.07

小說的元素

2

- 故事
- 角色
- 技巧
- .....

最早的虛擬實境

3

- 視覺理論的比喻
- 小說先天性的限制極大.....但在這種最低的自由度中，作者仍然能夠發揮巧思，喚起讀者的**記憶與潛意識**，使得部分的光影、畫面與音效「躍然紙上」。

倪匡的「天眼大開」

4

- 記憶非常清楚，那一天(雖在六十多年之前)，看到魯智深對付周通，「一個赤條條胖大和尚，從被中跳將出來」，陡然之間，靈光一閃，「天眼大開」，眼前(或稱腦海之中)就真的出現了一個赤條條的胖大和尚，活龍活現，不但眼耳口鼻俱全，而且行動如風，吼聲如雷，全部成為影像。
- 自從那次「開竅」之後，文字的描述，經視覺進入腦部之後，自動化為影像，看小說，影像在腦中不斷活動，比任何改編自小說的影像製作都要精采。

魯提轄拳打鎮關西・施耐庵

5

- 撲的只一拳，正打在鼻子上，打得鮮血迸流，鼻子歪在半邊，卻便似開了個油醬鋪：鹹的、酸的、辣的，一發都滾出來。
- 提起拳頭來就眼眶際眉梢只一拳，打得眼棱縫裂，烏珠迸出，也似開了個彩帛鋪的：紅的、黑的、紫的，都綻將出來。
- 又只一拳，太陽上正著，卻似做了一全堂水陸的道場：磬兒、鉦兒、鐃兒，一齊響。

兵車行・杜甫

6

車磷磷，馬蕭蕭，行人弓箭各在腰。

.....

君不見青海頭，古來白骨無人收。

新鬼煩冤舊鬼哭，天陰雨濕聲啾啾。

詠鵝 · 駱賓王

7

鵝，鵝，鵝，曲項向天歌。
白毛浮綠水，紅掌撥清波。

使至塞上 · 王維

8

單車欲問邊，屬國過居延。
征蓬出漢塞，歸雁入胡天。
大漠孤煙直，長河落日圓。
蕭關逢候騎，都護在燕然。

子夜吳歌—冬歌 · 李白

9

明朝驛使發，一夜絮征袍。
素手抽針冷，那堪把剪刀。
裁縫寄遠道，幾日到臨洮。

好小說的基本條件

10

- 重要角色必須立體
- 敘事方式盡量多元
- 善用非線性敘述
- 作者隱身幕後
- 一眼看不完

扁平vs.立體

11

- 扁平角色：功能性的傀儡或龍套
- 立體角色：具有真實生命力
  - 外在
  - 過往
  - 內心

敘事方式與工具

12

- 三種人稱
- 全知與否
- 對話、獨白、內心獨白
- 應用文(日記、信件、檔案、問卷)
- 文獻(真書、假書)
- 詩句、歌詞
- 圖畫、相片

非線性敘述

13

- 任何小說都有一個切入點
- 時空跳接在所難免
- **補充、回憶、倒敘**
- 渾然天成vs.斧鑿之痕
- **【頂尖對決】 vs.【靈魂的重量】**

- ◆ 當我接到主辦單位的電話，邀請我擔任評審委員，我真的以為他們找錯人了。我是個科幻小說家，他們竟然要我評審魔術比賽，標準的八竿子打不著。

作者隱身幕後

14

- 利用角色來看、來聽、來領悟相關事物
- 利用故事逐漸揭露真相與角色個性
- 對話的口吻用詞要因人而異
  - 避免現身說法
  - 避免自報家門

一眼看不完

15

- 擋景(障景)的比喻
  - 迂迴曲折、一波三折
  - 弔胃口、講廢話
  - 善用假線索
- 不讓讀者抓到模式
  - 《西遊記》vs.《水滸傳》

小說的首要目標

16

好看！

小說的幾個大忌

17

- 炫學
- 說教
- 低估讀者

- 有頭沒尾
  - 虎頭蛇尾
- 情理之外
  - 意料之中

更上層樓：好題目、好書名

18

- 涵蓋度
- 懸念
  - ◆ 《華氏451度》
  - ◆ 《裸陽》
  - ◆ 《後備》
  - ◆ 【The Matrix】

更上層樓：伏筆面面觀

19

- 半路殺出程咬金
- 情理之中、意料之外
- 成功的伏筆vs.失敗的伏筆
- 先天的伏筆vs.後天的伏筆
- 應盡的義務vs.可享的權利

更上層樓：層次面面觀

20

- 橫看成嶺側成峰
- 看得出的人給你加分，看不出卻不會扣分。
- ◆ GATTACA
- ◆ The Truman Show

H HOUSE M.D.

(圖像來源：維基百科)

更上層樓：第三種答案

21

- 是非題：兩種答案都是老套
- 第三種答案才有創意
- ◆ 《再來一次》
- ◆ Awake(2012)

經驗談：寫作方式

22

- 事前準備須多麼充分？
- 大綱是否真有必要？
- 第一稿不妨流水帳
- 第一稿的真正用途
- 效法雕刻的工序

經驗談：衝破瓶頸

23

- 給潛意識一點緩衝
  - 暫時放棄本章，開始創作另一章。
  - 暫時放棄邏輯思考，開始自由聯想。
  - 暫時放棄文字工具，開始非文字書寫。
  - 暫停寫作，開始修訂已完成的部分。
- 不讓瓶頸影響寫作進度

經驗談：借力使力

24

- 絕對不能僅靠自身經驗寫作
- 如何利用文字資料(作者、角色)
- 如何利用影像資料(作者、角色)

補充：幾個有用的成語

25

- 冰山一角
- 人格分裂
- 自圓其說
- 避重就輕

補充：倪匡小說的成功因素

26

- 氣氛逼人
- 情節詭異
- 構思奇巧

科幻創作技巧

27

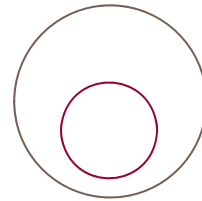
第八講 寫好科幻小說的訣竅

葉李華
2018.07.07

小說技巧適可而止

28

- 好看的小說vs.好看的科幻小說
- 技巧vs.佐料
- 技巧vs.陌生感
- ◆ 〈銅像城〉vs.〈冬夜殺手〉

■ 非線性敘述	□ 立體角色
■ 多元敘事觀點	□ 隱身幕後
■ 假線索與伏筆	□ 豐富層次

善用與慎用黑盒子

29

- 不能不用
- 否則越描越黑
- 不能濫用
- 否則成萬靈丹
- 黑盒子越小或越隱密，故事就越精采。

掌握科幻說服力

30

- 科學說服力vs.文學說服力
- 科幻說服力
- 盡量以說理方式說服讀者接受
- 必要時可用文學手法協助過關
- 小說家的霸氣vs.科學家的匠氣
- ◆ 性善vs.性惡的宇宙版

科幻創作技巧

31

第九講 寫好中文科幻小說的訣竅

葉李華
2018.07.07

科幻無國界？

32

- 一個極端
  - 越成功等於越失敗
- 另一個極端
  - 民族沙文主義

基本要求

33

- 華人角色：或多或少
- 中華文化：不可或缺
- ◆ 東西方的《古聲》

可嘗試的方向

34

- 化玄幻為科幻：《聚寶盆》
- 老幹新枝：《乍現》

科幻創作技巧

35

第十講 科幻小說與科幻劇本的異同

葉李華
2018.07.07

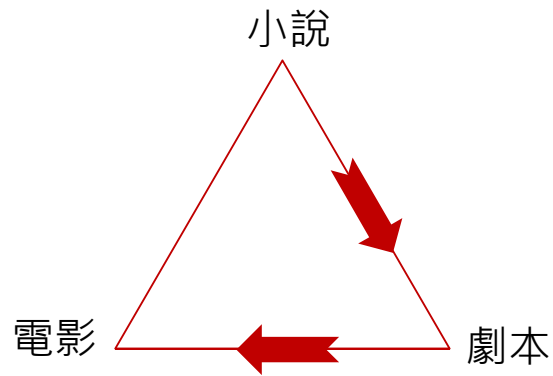
劇本

36

- 電影
- 電視劇(集)
- 舞台劇
- 廣播劇

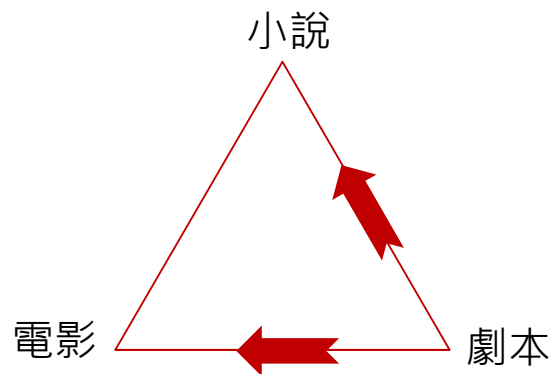
典型流程

37

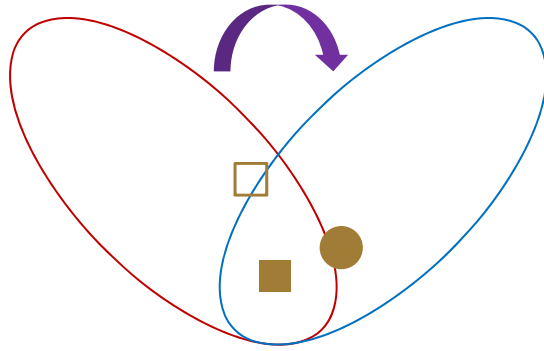
【2001太空漫遊】1968

38

小說vs.劇本

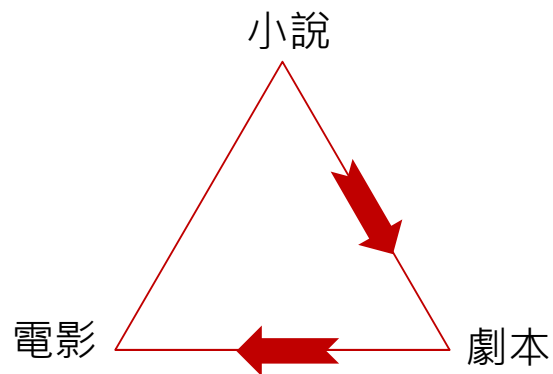
39

- 動作
- 對話
- 場景
- 理論解說
- 內心獨白
- 分場
- 音效

翻譯？再創作？

40

正面案例

41

- 【華氏451度】1966
- 【發條橘子】1971
- 【變人】1999
- 【機械公敵】2004
- 【超時空攔截】2014
- 【異星入境】2016

負面案例

42

- 【新神鬼傳奇】2000
- 【藍血人】2002