12+

Глеб Зайцев

Художественный диалог на практике

Глеб Зайцев

Художественный диалог на практике. 36 упражнений для автора короткой прозы

«Издательские решения»

Зайцев Г.

Художественный диалог на практике. 36 упражнений для автора короткой прозы / Г. Зайцев — «Издательские решения»,

Персонажи разговаривают, но сцена не движется? В этом практикуме — 36 упражнений: от короткой просьбы до переработки целого разговора. Вы потренируетесь различать голоса, показывать подтекст, выбирать сведения для читателя и размещать действия и паузы. К заданиям есть варианты решений, разборы и критерии самопроверки. Все примеры вымышлены; единственной правильной формулы диалога здесь нет.

© Зайцев Г.
© Издательские решения

Содержание

Художественный диалог на практике 6
Чего хочет говорящий 7
Желание на расстоянии нескольких реплик 8
Упражнение 1 Просьба вместо разгона 9
Упражнение 2 Большая тема и ближайшее действие 10
Упражнение 3 Цель автора и слова персонажа 11
Упражнение 4 Проверка собственной сцены 12
Как отвечает собеседник 13
Сопротивление без обязательной ссоры 14
Упражнение 5 Условие с опорой на ситуацию 15
Упражнение 6 Ответ на услышанное 16
Упражнение 7 Отказ меняет способ 17
Упражнение 8 Встречная просьба 18
Проверка связи между репликами 19
Какая информация нужна читателю 20
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Художественный диалог на практике 36 упражнений для автора короткой прозы

Глеб Зайцев

© Глеб Зайцев, 2026

ISBN 978-5-0071-5475-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Художественный диалог на практике

36 упражнений для автора короткой прозы

Чего хочет говорящий

Артём приходит в библиотеку и говорит, что сегодня хороший день. Надя отвечает, что утром обещали дождь. Они ещё немного обсуждают погоду, хотя Артём пришёл за ключом от комнаты для репетиции. Разговор может передавать их привычку не начинать с просьбы. Но если читатель уже ждёт, выдаст ли Надя ключ, несколько взаимозаменяемых реплик задержат именно тот вопрос, ради которого началась сцена.

Попробуйте другое начало. Надя заканчивает заполнять журнал, а Артём кладёт на стойку список участников и спрашивает, можно ли сегодня взять комнату на час. Теперь у одного персонажа появилась просьба, на которую другой может ответить. Удовлетворить её, отказать, поставить условие, сделать вид, что не расслышал. Разговор получил направление, но исход ещё открыт.

В этом практикуме мы будем писать такие сцены: с просьбой, возражением, попыткой узнать или скрыть что-то, изменить решение собеседника. Это не единственный способ писать диалог. Беседа ради настроения, смешная словесная игра или разговор без ясного итога тоже могут быть нужны в рассказе. Здесь задача уже: научиться видеть, что персонаж пытается сделать словами и что происходит в ответ.

Все люди, места и ситуации в упражнениях вымышлены и созданы для практики. Разборы предлагают возможные решения, а не образцы, которым должна подчиняться вся художественная проза. Сначала выполните задание самостоятельно, затем прочитайте вариант и сравните не отдельные выражения, а результат разговора. У вас может получиться другой текст, который выполняет те же условия.

Желание на расстоянии нескольких реплик

Персонаж может хотеть признания, близости, спокойной жизни. Эти большие желания не всегда подсказывают, что он скажет сейчас. В отдельной сцене полезно уточнить ближайшую цель: получить ключ, продлить встречу, услышать ответ на конкретный вопрос. Такое уточнение нужно автору. Персонаж не обязан объявлять читателю: «Моя цель в этой сцене — получить ключ».

Цель не обязательно будет достигнута. Иногда разговор показывает, что прежний способ не работает. Артём просит ключ, узнаёт о жалобах на шум и впервые понимает, почему Надя колеблется. Это уже изменение его положения: теперь он должен учитывать то, чего раньше не знал.

Упражнение 1 Просьба вместо разгона

Ситуация: библиотекарь Надя хранит ключ от комнаты для занятий. Артём ведёт любительский театральный кружок и хочет провести сегодня дополнительную репетицию. Комната свободна. По условию этой вымышленной сцены библиотека закрывается в семь вечера, и ключ нужно вернуть до закрытия.

Исходный разговор:

— Как дела?

— Нормально. А у вас?

— Тоже ничего. Народу сегодня мало.

— По вторникам всегда так.

Задание: замените этот разговор четырьмя репликами. Артём должен попросить комнату, а Надя — сообщить условие. Не добавляйте сведения о том, что её уже убедили другие сотрудники.

Вариант:

— Надя, можно сегодня ещё час в комнате для занятий?

— Можно, если ключ вернёте до семи.

— Мы закончим в половине седьмого. Отнести его сюда?

— Да. И не оставляйте на стойке, передайте мне.

Разбор: Артём не сообщает всю историю кружка, потому что Надя уже знает, кто он. Первое условие касается времени; уточняющий вопрос превращает общее обещание в понятное действие. Последняя реплика добавляет небольшой, но важный порядок возврата. Условия исходной ситуации не меняются: комната свободна, библиотека закрывается в семь.

Критерии: в тексте четыре реплики; просьба различима; Надя вправе поставить условие; читатель понимает, что Артём должен сделать после занятия. Допустимо сохранить короткое приветствие, если вместе с ним вы укладываетесь в четыре реплики и не теряете просьбу.

Упражнение 2 Большая тема и ближайшее действие

Ситуация: Кира готовит афишу дворового праздника. Павел обещал принести окончательный рисунок вчера, но принёс только два наброска. Кира не хочет разрывать с ним дружбу; сейчас ей нужно понять, какой рисунок отправлять в печать. До отправки остаётся час.

Исходная реплика Киры:

— Мне кажется, ты вообще никогда не воспринимал меня всерьёз.

Задание: придумайте начало из трёх реплик, в котором обида заметна, но ближайший вопрос остаётся ясным. Не заставляйте персонажей за три реплики решить всю историю их отношений.

Вариант:

— Который из этих двух можно отправить в печать, Павел?

— Я ещё дорисую первый.

— У нас час. Вчера у тебя тоже был «ещё». Мне отправлять первый как есть или второй?

Разбор: Кира сужает вопрос до двух доступных вариантов. Слово «вчера» даёт понять, что нынешнее опоздание не прошло для неё бесследно. При этом мы не узнаём, что Павел всегда безответственен: одного эпизода для такого вывода недостаточно. Его ответ в следующей реплике может открыть объяснение задержки или усилить спор. Сцена не обязана сразу привести к примирению.

Критерии: три реплики; обозначен выбор между рисунками; остаётся час; обида выражена через конкретное событие, а не через рассказ о всей жизни героя. Если ваш вариант начинается с упрёка, проверьте, появляется ли в нём и практический вопрос, а не только общее обвинение.

Упражнение 3 Цель автора и слова персонажа

Ситуация: Ева чинит деревянную шкатулку. Посетитель Илья хочет узнать, успеет ли она закончить до субботы. Для него это подарок сестре, но он ещё не сказал об этом Еве. Она видит повреждённую петлю и не знает, найдётся ли подходящая замена.

Неудачный для поставленной задачи вариант:

— Я пришёл, чтобы узнать срок ремонта, потому что мне важно не опоздать с подарком и не разочаровать сестру.

— Я понимаю твою ближайшую цель, но пока не знаю срок.

Задание: напишите четыре реплики без слов «цель» и «важно». Покажите, какой ответ нужен Илье, а Еве оставьте возможность не обещать то, чего она не знает.

Вариант:

— К субботе получится?

— Сначала нужно найти такую петлю. Другую придётся врезать заново.

— У сестры в субботу день рождения. Если не успеете, скажите сегодня — я придумаю что-нибудь ещё.

— Сегодня могу проверить, есть ли петля. Но закончить ремонт к субботе пока не обещаю.

Разбор: читатель сначала слышит срок, потом узнаёт, почему он нужен. Илья просит не только готовую вещь, но и своевременную определённость. Ева не превращается в удобный механизм исполнения его желания. Её ограничение материально: деталь ещё не найдена. Это оставляет место для продолжения, в котором кто-то будет действовать, а не ещё раз объяснять свою мотивацию.

Критерии: четыре реплики; суббота связана с подарком; Ева не обещает завершить неизвестный ремонт; фразы звучат как обращение к собеседнику, а не как авторский разбор собственной сцены. Разговор можно сделать мягче или резче, не нарушая этих условий.

Упражнение 4 Проверка собственной сцены

Возьмите короткий диалог из своего черновика или придумайте новый. Выберите одного говорящего. В отдельной записи закончите фразу: «В пределах этого разговора он хочет, чтобы собеседник…». Затем проверьте, есть ли в самом диалоге попытка приблизиться к этому результату. Запись о цели в рассказ добавлять не нужно.

Для примера возьмём двух соседей, Зою и Тимура. Зоя хочет, чтобы Тимур помог переставить тяжёлый стол до прихода гостей. Исходный разговор:

— Стол у меня совершенно не там стоит.

— А где он должен стоять?

— Да, комната неудобная.

— Старые дома все такие.

Вариант после проверки:

— Тимур, поможешь перенести стол к окну? Гости придут через час.

— Один край я подниму. А кто второй?

— Я. Только сначала сниму с него посуду.

— Тогда освободи дорогу у окна, и попробуем.

Разбор: оба варианта могли бы существовать в рассказе, но только второй выполняет выбранную задачу — Зоя обращается за помощью. Тимур отвечает не общей оценкой комнаты, а условием совместного действия. Их дальнейший успех ещё не показан: согласие попробовать не равняется перенесённому столу.

Критерии для собственной работы: у вас есть запись ближайшего желания; хотя бы одна реплика связана с попыткой его осуществить; ответ собеседника влияет на следующую реплику. Если вы намеренно пишете уклончивый разговор, должна быть понятна хотя бы автору причина, по которой персонаж не обращается прямо. Уклонение тоже может быть действием, но его полезно отличать от случайно затянутого вступления.

Как отвечает собеседник

Просьба ещё не создаёт живого обмена. Можно написать героя, который просит ключ, и второго героя, который тут же выдаёт ключ, объясняет все правила и заранее снимает возможные неприятности. Если сцена нужна именно для спокойной передачи вещи, этого бывает достаточно. Если же мы хотим увидеть взаимодействие характеров, стоит дать собеседнику собственную причину отвечать так, а не иначе.

Эта причина не обязана быть неприязнью. Надя отвечает за закрытие библиотеки и хочет вовремя уйти. Ева не знает, есть ли нужная петля. Кира боится сорвать печать афиши. Их ограничения существуют независимо от желания другого человека. В коротком разговоре они становятся слышны через условие, уточнение, отказ или встречную просьбу.

Прежде чем редактировать ответ, прочитайте предыдущую реплику как отдельное обращение. Что в ней действительно сказано? На что отвечает персонаж? Если он меняет тему, пусть эта перемена что-то делает: скрывает неудобное, задерживает решение, предлагает другой путь. Не каждый уход от вопроса означает ложь. Иногда персонаж просто понял вопрос иначе. Это тоже может стать материалом сцены.

Сопротивление без обязательной ссоры

Слово «сопротивление» здесь означает, что реплика не даёт первому говорящему получить всё сразу и на своих условиях. Вежливое «да, но только до семи» сопротивляется не человеку, а части его просьбы. Отказ может сопровождаться заботой. Согласие иногда вызывает новую трудность. Нам нужны не самые конфликтные фразы, а ответы, которые учитывают ситуацию и оставляют обоим людям возможность действовать.

Есть и другой предел. Если на каждую просьбу персонаж отвечает произвольным препятствием, читатель увидит не характер, а авторскую привычку задерживать сцену. Проверьте, откуда возникло условие. Оно может быть новым для читателя, но не должно появляться только потому, что автору понадобился ещё один виток разговора.

Упражнение 5 Условие с опорой на ситуацию

Ситуация: Марина собирает на веранде выставку рисунков. Друг Борис просит отдать ему высокий стул для оформления плаката. Стул сейчас нужен Марине для гирлянды. Второй стул находится в доме.

Первая реплика:

— Марина, дай мне этот стул на минуту.

Задание: продолжите разговор тремя репликами. Не добавляйте внезапную старую обиду. Марина должна объяснить ограничение и предложить доступный выход, а Борис — отреагировать на него.

Вариант продолжения:

— Я ещё не закончила с гирляндой. Возьми второй в доме.

— Он ниже. До плаката не достану.

— Тогда начни с табличек на столах. Этот освобожу, когда закончу здесь.

Разбор: Марина не соглашается мгновенно, но не становится противником выставки. Первый предложенный выход не устраивает Бориса по конкретной причине. Следующий ответ меняет порядок его работы. Мы не узнали точное время освобождения стула, поэтому не надо писать в разборе, что Борис уже успеет закончить плакат вовремя. Разговор лишь обозначил возможный порядок действий.

Критерии: вместе с заданной репликой получилось четыре; высокий стул ещё занят; Борис отвечает на предложение Марины, а не на постороннюю тему; последняя реплика предлагает действие, возможное в описанной ситуации. Допустим и отказ без альтернативы, но для этого задания он будет неполным: требуется доступный выход. Второй стул ниже высокого только в приведённом варианте; эта добавленная подробность не обязательна для вашего решения.

Упражнение 6 Ответ на услышанное

Ситуация: Саша и Мила делают любительскую аудиозапись. Саша говорит о шуме в комнате. Мила слышит это как замечание к своей работе: вчера именно она выбрала место. Их спор может вырасти из разного понимания одной фразы.

Начало:

— Здесь слышно, как холодильник включается, — сказал Саша.

— Ты вчера мог сам найти комнату, — ответила Мила.

Задание: добавьте две реплики. Саша должен уточнить, чего хочет сейчас, а Мила — ответить на это уточнение. Не стирайте тот факт, что она восприняла первую реплику как упрёк.

Вариант продолжения:

— Я не про вчера. Давай запишем последнюю минуту в коридоре, там этот гул не слышен.

— Там слышны шаги. Подождём, пока перестанет гудеть, и попробуем ещё раз здесь.

Разбор: Саша делает предложение вместо попытки доказать, что Мила неправильно чувствует. Она не обязана принять его вариант; у коридора есть своё ограничение. Ответ Милы возвращает разговор к работе, но не означает полного примирения. Автор может позже показать, осталась ли у неё обида. В этих двух репликах этого ещё нет.

Критерии: уточнение касается записи, а не оценки Милы; её ответ связан с предложенным коридором; альтернативное действие не требует неизвестного оборудования. Можно сохранить напряжение в тоне, например заменить нейтральную фразу Милы более короткой, но смысл ответа должен оставаться различимым.

Упражнение 7 Отказ меняет способ

Ситуация: Даша хочет узнать, почему Антон пропустил её спектакль. Он не готов обсуждать причину у входа, где стоят другие люди. Сначала она задаёт вопрос так, будто хочет немедленного объяснения.

Начало:

— Почему ты вчера не пришёл?

— Не здесь, Даша.

— А где? Ты и на сообщение не ответил.

Задание: допишите ещё три реплики. Антон не должен внезапно раскрывать всю причину. Даша должна изменить способ получить ответ, а не три раза повторить исходный вопрос.

Вариант продолжения:

— Я видел. Просто давай отойдём от двери.

— Хорошо. Только не «потом». Пять минут во дворе у тебя есть?

— Есть. Пойдём.

Разбор: причина пропуска по-прежнему неизвестна. Но предмет разговора сдвинулся: вместо немедленного публичного объяснения Даша договаривается о коротком разговоре без посторонних. Антон принимает именно эту договорённость. Нельзя утверждать, что он уже объяснился или что Даша его простила. При таком продолжении автор получает следующую сцену, а не пересказывает её заранее.

Критерии: исходный вопрос не исчезает из логики сцены; место разговора становится условием; Даша предлагает конкретный ближайший вариант; итог касается возможности поговорить, а не содержания объяснения. Другая убедительная версия может закончиться отказом Антона, если вы покажете, как это меняет решение Даши.

Упражнение 8 Встречная просьба

Ситуация: редактор любительского районного альманаха Лада просит у Веры короткую заметку о старом саде. Вера готова рассказать, но не умеет быстро писать и не хочет, чтобы её воспоминания превратили в бодрый рекламный текст. Лада располагает диктофоном.

Задание: напишите пять реплик. Лада предлагает заметку, Вера формулирует встречную просьбу, а они находят способ подготовить текст. Не обещайте от имени Лады опубликовать всё без согласования.

Вариант:

— Вера, напишете нам страницу о саде?

— Если я расскажу, вы можете записать? Я на бумаге всё переставляю и потом путаюсь.

— Могу. Принесу диктофон, а из разговора соберу заметку.

— Только покажите мне её до печати. В саду были не одни праздники.

— Договорились. Покажу весь текст, не только заголовок.

Разбор: первая просьба не исполнена в предложенной форме, но разговор нашёл другой путь. Вера не просто предоставляет материал. Она обозначает, чего опасается и на каком условии готова участвовать. Последняя реплика не гарантирует хорошую заметку: Лада ещё должна выполнить обещанное. Для сцены важно, что согласование стало частью их договорённости, а не выводом, который автор сделал за Веру.

Критерии: пять реплик; рассказ вместо самостоятельного письма предложен Верой; способ записи существует в исходной ситуации; предусмотрено чтение текста перед печатью. Можно выбрать более сдержанные слова, но встречная просьба должна влиять на договорённость. Не сводите ответ Веры к удобному «да» ради продвижения сюжета.

Проверка связи между репликами

После выполнения упражнений прочитайте пары соседних реплик. Сформулируйте, что сделала первая и как вторая на это ответила. Это может быть несогласие, уточнение, смена темы или принятие условия. Если связь не видна, проверьте две возможности: вы намеренно создаёте разрыв, понятный из ситуации, или просто соединяете несколько удачных фраз, которые ещё не разговаривают друг с другом. Исправление будет разным. В первом случае иногда достаточно короткого действия или паузы. Во втором придётся изменить сам ответ.

Какая информация нужна читателю

Две сестры собирают чемоданы и вспоминают лето в деревне. Одна может сказать: «Помнишь, как мы опоздали на поезд?» Это вопрос к общей памяти, а не обязательно неудачное объяснение для читателя. Но фраза «Как ты знаешь, наша тётя живёт в деревне уже двадцать три года» требует причины. Зачем сестра сообщает собеседнице известный срок именно сейчас? Если причина не найдена, автор, возможно, поручил ей произнести справку о мире рассказа.

Чтобы проверить такой разговор, разделите знание персонажей и знание читателя. Сёстры могут обе помнить дорогу к тёте, а читатель ещё не знает, почему они едут туда порознь. Персонажам не нужно объяснять друг другу маршрут с самого начала. Зато вопрос «Ты опять поедешь через мост?» может открыть читателю и выбор пути, и старое разногласие.

Сведения иногда естественно появляются в речи. Человек объясняет незнакомцу правило, предупреждает об опасности, уточняет дату. Дело не в запрете объяснений. Важнее, чтобы сообщение отвечало ситуации и влияло на того, кому его адресовали. Если персонаж способен пропустить весь монолог и сказать ту же следующую реплику, попробуйте сократить объяснение и посмотреть, что потеряется.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.