

Карен Визнер

ЖИВОЙ ТЕКСТ

Как создавать
глубокую
и правдоподобную
прозу

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. Что такое трехмерный текст?	9
Глава 1. Трехмерные герои	16
Глава 2. Трехмерный сюжет	70
Глава 3. Трехмерный антураж	92
Глава 4. Анатомия трехмерного эпизода	112
Глава 5. Дополнительные приемы придания трехмерности	154
Глава 6. Трехмерное повествование	186
Заключение. Сквозь волшебное стекло	232
Приложение А. Рабочие материалы	235
Приложение Б. Тренируем трехмерное мышление	257
От автора	293
Об авторе	295
Указатель	296

ВВЕДЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ ТРЕХМЕРНЫЙ ТЕКСТ?

Трехмерный: имеющий три измерения — длину, ширину и высоту (или глубину); объемный; пространственный; создающий стереоскопический эффект, иллюзию объема или перспективы.

Энциклопедический словарь

Когда мы говорим о художественном тексте, слово «трехмерный» можно употребить в значении «правдоподобный, реалистичный, детальный, красочный». Самая сложная задача для автора — придать тексту все эти качества при помощи слов. Объяснить, что именно делает произведение трехмерным, не всегда просто. Гораздо легче определить, в каком случае эффект глубины и правдоподобия отсутствует. Всем нам хотя бы раз в жизни попадались книги с ходульными персонажами, «хромым» или чересчур предсказуемым сюжетом, шаблонной развязкой (или, наоборот, без внятной развязки), с блеклыми, неинтересными образами.

Произведения, которые запомнились нам своей живостью и яркостью, словно бы имеют три измерения: длину (то есть сюжетную основу), ширину (композицию текста) и глубину

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

(богатство образов, картин, сюжетных ходов, метафор, художественных приемов). Длина и ширина присущи любому повествованию; с ними обычно справляются даже писатели-новички. С глубиной все намного сложнее.

Эффект объема и глубины позволяет читателю словно бы пройти сквозь страницы книги и ступить в художественный мир, где происходят захватывающие события и действуют живые люди. Сначала мы видим лишь небольшие фрагменты этого мира, но затем он обступает нас со всех сторон, обретая устойчивость и реальность. Трехмерность предполагает динамику, колорит, яркую фактуру, разнообразие художественных средств, обилие интересных деталей.

Однако глубина и жизнеподобие — это все же не набор признаков, а особенный принцип устройства текста. В трехмерном произведении всегда должны быть три составляющие, которые и делают его таким ярким и многогранным:

- 1) трехмерные герои, сюжет и антураж;
- 2) тщательно прописанные трехмерные эпизоды;
- 3) многоплановое повествование.

Проработать образы, сюжет и антураж можно (и нужно) заранее, однако затем наступает новый этап, когда автор должен превратить свои наброски в полноценные фрагменты повествования: вступительные, заключительные и переходные сцены. Здесь практически невозможно предложить универсальный метод, поэтому мы будем разбирать готовые примеры и рассматривать возможные варианты. Тем из вас, кто хочет сделать писательское ремесло своей основной профессией, в первую очередь необходимо освоить «трехмерное мышление». О нем мы и поговорим на страницах этой книги. В конце вы найдете вспомогательные материалы, на которых сможете потренироваться.

ЦЕЛЬ МОЕЙ КНИГИ

Моя главная задача — показать авторам (как начинающим, так и опытным) основные компоненты удачно написанной книги и объяснить, за счет чего возникает эффект глубины и объема. Три измерения нужно закладывать сразу же, еще на стадии рабочих набросков, и сохранять до этапа последней правки. Любое произведение должно быть трехмерным, вне зависимости от объема. Неверно полагать, что короткий рассказ не нуждается в тщательной проработке сюжетных линий. Глубокий смысл можно передать и в немногих словах; однако читатель не сможет им проникнуться, если события, образы и антураж будут прорисованы небрежно. В каком бы жанре вы ни работали, старайтесь придерживаться трехмерной системы координат.

Моя книга разделена на семь глав, за которыми идут два приложения с рабочими материалами.

Первые три главы посвящены основным компонентам любой истории: героям, сюжету и антуражу. Мы поговорим о том, как сделать их яркими, правдоподобными и органичными. Специальные рабочие листы помогут вам сделать подготовительные наброски и заложить основу для трехмерного произведения.

В главе 4 мы разберем устройство трехмерного эпизода и обсудим особенности вводных, заключительных и промежуточных сцен. Большой сводный лист измерений позволит вам убедиться, что у каждого эпизода есть свое место и роль в общей композиции текста; что читатель в любой момент будет ориентироваться в вашем повествовании, предвкушая его дальнейшее развитие.

В главе 5 мы обсудим дополнительные приемы и методы, которые помогут подать ваш текст в самом выигрышном свете.

Во-первых, мы научимся составлять аннотацию так, чтобы отразить в ней живость и глубину произведения. Во-вторых, поговорим о том, как оценить качество собственной рукописи или черновика. Прежде всего моя книга задумывалась как руководство для тех, кому нужно написать текст с нуля, но методику можно использовать и на этапе переделки или редактирования уже готовой работы. Рабочая таблица из пятой главы поможет вам найти слабые места, распознать недостаточно тщательно прописанные эпизоды.

В главе 6 мы поговорим об этапах и фазах писательской работы, поищем алгоритм, который позволит вам создать сложный, яркий, многоплановый текст со всеми необходимыми уровнями повествования.

В заключительной главе мы подытожим все сказанное о трехмерной системе координат, ее роли в литературном произведении, ее влиянии на читательский интерес к книге.

В приложениях вы найдете дополнительные пособия, которые помогут развить трехмерное мышление и наладить творческий процесс.

- **Приложение А** содержит чистые таблицы, сводные листы, вопросники и другие рабочие материалы. Используйте их, чтобы обеспечить трехмерную систему координат вашей истории.
- В **приложении Б** собраны тренировочные упражнения. Анализируйте фрагменты и аннотации известных книг, ищите в них признаки и проявления трехмерной системы.

Небольшое пояснение: когда я выбирала отрывки из чужих книг для примера и разбора, мне очень не хотелось обрабатывать (и тем более подтасовывать) материал так, чтобы он укладывался в мои таблицы. Поэтому я использовала лишь то, что можно найти и указать в самих текстах, а это не так уж много, ведь их авторы не применяли в работе мой

метод. Волей-неволей мне пришлось «работать вспять», что было нелегко. Тексты уже написаны, и мы никогда не узнаем, как в действительности происходил творческий процесс. Остается лишь приводить прямые цитаты. Когда вы начнете заполнять рабочие таблицы, метод будет другим: вам нужно будет в нескольких предложениях суммировать то, что пойдет в каждый раздел. Чтобы продемонстрировать приемы работы с таблицами, я включила в книгу наброски к условному несуществующему роману под названием «Царство тьмы». Они максимально приближены к тому, как выглядят авторские этюды на подготовительном этапе.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ

Вирджиния Вулф однажды сказала: «Что до моей следующей книги, я не стану садиться за работу до тех пор, пока она не созреет во мне как груша — надо срочно срывать, а не то упадет сама». Эта цитата прекрасно описывает творческий процесс. Да, книга должна созреть в воображении автора настолько, что ее уже просто *нельзя не писать*. В идеале работу нужно начинать лишь после того, как сложится сюжет, оформятся образы героев, прорисует место действия и т. д. Писатель, который хочет создать по-настоящему живой, объемный и красочный текст, всегда заботится о том, чтобы плод дозрел. Можно, конечно, сочинять историю по мере работы, но это *намного* сложнее. Незрелый сюжет иногда выдавливают из себя годами, а то и десятилетиями.

Одна из самых трудных творческих задач — преодолеть начальные этапы работы и не растерять вдохновение. В шестой главе мы обсудим, что нужно делать, если сюжет никак не складывается или же у вас возникло несколько альтернативных решений и сложно определиться с выбором. Я предложу свой метод: сбор «досье» на каждую сюжетную линию. Такой способ не только помогает развить каждую идею, но и не дает отвлечься, охладеть к изначальному замыслу.

Обратите внимание: когда я говорю об измерениях текста, то прежде всего имею в виду ось времени — эволюцию сюжета, персонажей, обстановки. Поэтому мы с вами будем пользоваться понятиями «прошлое/настоящее/будущее измерение», причем в первую очередь станем рассматривать настоящее. Это может показаться непривычным, однако почти в любой истории настоящий момент — самый важный, ведь рассказ ведется здесь и сейчас. Как мы увидим, прошлое и будущее тоже важны, но повествование все-таки привязано к настоящему времени. Вплести в него элементы предыстории, а также намеки на дальнейшее развитие — нелегкое искусство, которому нам и предстоит поучиться.

Вскоре вы заметите, что многие мои примеры взяты из фильмов и сериалов. Причина в том, что кино и телевидение, увы, становятся более популярны, чем литература. В 2014 году Исследовательский центр Пью провел опрос; выяснилось, что около четверти американцев за год не прочли ни одной книги. При этом более двух третей населения хотя бы раз в год ходит в кино, а большие любители посещают кинотеатры как минимум раз в месяц. Очевидно, сюжеты фильмов и сериалов многим будут знакомы лучше, чем сюжеты книг (хотя если уж вы взялись за эту книгу, то литература вам наверняка ближе, чем кино). Тем не менее и роман, и фильм, и сериал — художественные произведения; почему бы не использовать в качестве примера все эти жанры?

Еще один небольшой комментарий: я считаю, что название цикла или серии — неотъемлемая часть названия книги и его обязательно нужно указывать. Поэтому все использованные мной произведения снабжены необходимыми пометками, например: *Терри Брукс, «Бегущая с демоном» (серия «Слово и пустота», книга 1)*.

И последнее примечание: вы вовсе не обязаны досконально придерживаться моего — да и любого другого — метода. Каждый автор уникален; все мы по-разному думаем и по-разному

пишем. В конечном счете нет смысла делать лишнюю работу. Подлинная цель любого писателя — найти метод, который подходит именно ему. В большинстве случаев это значит, что сначала надо найти методы, которые *не подходят*.

Мой девиз звучит примерно так: «Используй то, что работает, и отбрасывай остальное». Все эти наброски, рабочие листы и таблицы нужны для того, чтобы выявить проблемные места. Если вы чувствуете, что в какой-то сфере у вас проблем нет, смело пропускайте этот раздел. Главная цель моего метода — развить писательские инстинкты и внутреннее чутье. Благодаря интенсивной практике (обычно за несколько лет) наш мозг доводит до автоматизма основные приемы творчества — создание персонажей, сюжета, художественного мира — и более сложные принципы трехмерного письма. Это означает: чем больше опыта, тем меньше времени приходится тратить на подготовительную работу. Наступает момент, когда подключается чутье; начинаешь интуитивно понимать, какой объем текста отвести под описание, и т. п. Опубликовав более сотни книг, я научилась работать по наитию и теперь могу обходиться без листов и таблиц. Все измерения текста складываются у меня в голове еще на этапе замысла. Если вы чувствуете, что вам до этого далеко, проделайте все наши упражнения шаг за шагом. Только не забывайте: истинная цель — не заполнение таблиц, а тренировка мышления.

НАЧИНАЕМ РАБОТУ

Если ваши герои, сюжет, антураж и все сцены в книге действительно трехмерны, то созданный вами мир покажется читателю не менее реальным, чем тот, где мы живем. Надеюсь, что мой метод подскажет вам план действий и даст в руки нужные инструменты, чтобы довести задуманное до конца. Прочтите мои соображения, изучите примеры, воспользуйтесь рабочими материалами и воплотите творческий замысел в жизнь. Желаю удачи!

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

