

“

WRITE GREAT FICTION: DIALOGUE

[美] 格丽丽亚·肯普顿 (Gloria Kempton) 著
韩雪 译

这样 写出 好故事：人物对话

By
Gloria Kempton

”

设计摄人心魄的对话，写出令人难忘的好故事

Techniques and Exercises
for Crafting Effective Dialogue



CTS

湖南文艺出版社
HUNAN LITERATURE AND ART PUBLISHING HOUSE



博集天卷
CS-BOOKY

By
Gloria Kempton

〔美〕格洛丽亚·肯普顿 (Gloria Kempton) 著
韩雪 译

这样 写出 好故事：人物对话

设计摄人心魄的对话，写出令人难忘的好故事

WRITE GREAT FICTION: DIALOGUE

Techniques and Exercises
for Crafting Effective Dialogue



湖南文艺出版社
HUMAN LITERATURE AND ART PUBLISHING HOUSE



博集天卷
CS-BOOKY

图书在版编目 (CIP) 数据

这样写出好故事：人物对话 / (美) 格洛丽亚·肯普顿 (Gloria Kempton) 著；韩雪译．—长沙：湖南文艺出版社，2018.11

书名原文：Dialogue: Techniques and Exercises for Crafting Effective Dialogue
ISBN 978-7-5404-8862-8

I . ①这… II . ①格… ②韩… III . ①文学写作学
IV . ① I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 229693 号

著作权合同登记号：18-2018-237

©中南博集天卷文化传媒有限公司。本书版权受法律保护。未经权利人许可，任何人不得以任何方式使用本书包括正文、插图、封面、版式等任何部分内容，违者将受到法律制裁。

WRITE GREAT FICTION: DIALOGUE ©2004 by Gloria Kempton, Writer's Digest, an imprint of F&W Media Inc (10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, Cincinnati, Ohio, 45242, USA)

上架建议：文学·创作

ZHEYANG XIECHU HAO GUSHI:RENWU DUIHUA 这样写出好故事：人物对话

著 者：[美] 格洛丽亚·肯普顿

译 者：韩 雪

出 版 人：曾赛丰

责任编辑：薛 健 刘诗哲

监 制：蔡明菲 邢越超

特约策划：李 荡

特约编辑：蔡文婷

版权支持：辛 艳

营销支持：文刀刀 傅婷婷 张锦涵

版式设计：梁秋晨

封面设计：主语设计

内文排版：百朗文化

出版发行：湖南文艺出版社

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编：410014)

网 址：www.hnwy.net

印 刷：北京鹏润伟业印刷有限公司

经 销：新华书店

开 本：880mm × 1270mm 1/32

字 数：250 千字

印 张：10.5

版 次：2018 年 11 月第 1 版

印 次：2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5404-8862-8

定 价：42.00 元

若有质量问题，请致电质量监督电话：010-59096394
团购电话：010-59320018

谨以此书献给

生命中所有曾与我对话的人，
你们将会在接下来的内容中寻得自己的影子。

引言

Preface

对话即交谈，仅此而已。在我们的意识里，日常交谈到底有多难，我们让它变得多难？我们力图使每个词都发音精准、表意严谨，使所用的语气或显露或隐藏自己的真实情感；我们竭力调整自己的身体姿态，使之与我们的言语相协调；我们不是在发表演讲，因此要确保给他人说话的机会。我们这样做时，又给自己造成了多大的压力……仅是想到这些，便令我筋疲力尽。当然，我们在便道上与邻居交谈时，绝不会给自己如此大的压力。但当我们为自己所塑造的人物设计对话时，压力便来了，这使我们的对话创作变得异常艰难。

创作对话本身并不难，是我们**使其变得困难**。

这便是我创作本书的前提。我的目的是将对话创作过程进行分解，使写作者们能更轻松自如地编写对话，如我们生来便进行的呼吸和交谈一般轻松自如。从开始呼吸的那一刻起，我们就在进行交谈，只是那时

我们并非在用言语进行交谈。我们时常不按预想的方式交谈，正如我们此刻并未用自然的方式呼吸（许多人在四处走动时会屏住呼吸），因此，我们将对话再现于笔端时，常会思虑过甚而无从下笔。

不知从何时起，有人开始尽力教导我们**应该如何进行交谈**，于是我们便学会了如何交谈。我们言语得体，便会受到表扬，反之则会遭到批评。

“妈，你用不着大喊大叫，我能听见。”

“年轻人，别用那种语气跟我说话。”

“能再多给我加点土豆吗？”

“不能，苏茜（Susie），你应该说：请再多给我加点土豆，好吗？”

“妈，他就是个蠢货。”

“不许骂人，那样没礼貌。”

因此，我们理所当然地认为，我们知道如何得体地进行交谈，无须为日常对话过分担忧。但真的将对话再现于笔端时，我们却突然感到极度不自信，要直面自身的种种不足。潜意识里，我们要问自己的问题或许不是“我能写对话吗”，而是“我说得得体吗”。对于答案，我并不确定，但我确定我们可以做点有“禅意”的事情，使这一过程变得更容易：在创作任何一段对话之前，我们都务必记得要遗忘。

要遗忘什么？

要忘了我们正在创作对话。我们必须进入人物的内心，化身为这些人物。我们要让这些人物开口说话。在《寻得作家的声音：小说创作指南》（*Finding Your Writer's Voice: A Guide to Creative Fiction*）一书中，作者塔伊萨·弗兰克（Thaisa Frank）和多萝西·瓦尔（Dorothy

Wall) 写道：“杰出的模仿者要摒弃自己的说话方式，呈现出他人的声音。你在塑造人物时，要让自己被这个人物附体，抛弃头脑里那个无意识的声音，因为那个声音会让你用自己的方式说话，而你应呈现出这个人物的声音。”这听起来有些像通灵，我们从禅宗走向了新时代。只要这个方式奏效，你可以随意称呼它。

多年来，我一直在创作对话。故事的叙事手法、背景及情节都让我大伤脑筋，但对话却很少给我造成困扰。直到我指导其他写作者进行创作，听到他们说担心对话写得不“正确”时，我才知道对话也令人伤脑筋。

无论你从其他的写作导师和写作书中学到了什么，我可以告诉你，根本没有什么“正确的”方式，只有**你自己的方式**，你的方式就是“正确的”方式。身为作家，你的任务便是学会使用自身内在的声音，你需要用这种声音去创作一段对话，无论这段对话是出自谁之口。当然，你可以进行调查，阅读诸如此类的书籍，观看电影，聆听路人的谈话。但最终，我们塑造的人物来自内心，若要忠于自己，忠于笔下的人物，我们必须赋予他们一种声音，无论这些人物是虚幻抑或真实。

从打算创作此书之时起，我便开始思考为何对话对我来说从来不是一件难事。我意识到其中的原因是：很小的时候，在我刚开始阅读小说时，我便化身书中的人物。我溜进他们的头脑之中，只有在读完整个故事后，我才会从中抽身而出。我九岁时开始创作属于自己的故事，早在那之前我便养成了一个有益的写作习惯：化身为自己笔下的人物。我轻易地进入这些角色，用他们的口吻说话。无论这些人物是理智是疯狂、是慈善是残忍、是平庸是古怪，我都是他们的化身。

你或许想知道，“但我如何才能做到呢？我要怎样进入自己所塑造的角色呢？要怎样进行实际操作呢？”在下文中，我将解答这些问题。一旦我们明白我们所塑造的人物并非超然于外，而是存在于我们自身内部，那么**如何**为任何一个人物编写对话都不再神秘难解。如果我们不是从外部审视这些人物，而是让他们从我们自身内部生长而出，创作对话便会成为一个自然而然的过程。

创作对话就是给存在于我们自身内部的人物赋予一个声音。我并不想让这听起来令人毛骨悚然——你不必进入一间昏暗的屋子，转三圈，同时重复着：“我爱绿鸡蛋和火腿。”

你需要做的仅是写出**真实的对话**。你一旦这样做了，便会从这类对话中找到满足感，此类对话会把笔下人物的真实声音传达给读者。

我需要告诉你：创作对话没有“正确的”方式，也没有我们设想的那样困难，创作对话实际上应该是充满乐趣的。

我创作本书的两个目的便是：（1）提供一些具体的文学手段，帮你提醒自己忘记正在创作对话，这反而会让你放松下来，使人物的对话源于人物本身，而不是源于你在故事中的表达。（2）不断提醒你创作对话是一门充满乐趣的艺术，你可以自由地行使你的权利，为对话之外的部分增添色彩，并由此习得这门艺术。

你提醒自己忘记正在创作对话，你不愿再为此而苦恼，而是要学着体验内在的诸多声音并从中获得乐趣，在这一过程中，你会发现本书将成为你的绝佳助手。

目录 CONTENTS

这样写出好故事 - 人物对话

- 引言 001
- 第一章 释放内在的声音 001
——对话的目的
- 第二章 无声的人物与故事 019
——消除你的恐惧
- 第三章 类型故事，主流故事及文学故事 039
——对话的实质
- 第四章 动力之轮 069
——对话推动故事向前发展
- 第五章 叙述、对话和行动 091
——学着编织你的话语
- 第六章 用人物自身的语言 115
——向读者展现人物及其动机
- 第七章 故事的发生地 141
——利用对话展现故事的背景和环境



- 第八章 **刹车或油门** 167
——对话作为控制节奏的手段
- 第九章 **增强张力与悬念** 189
——利用对话加剧冲突
- 第十章 **一个漆黑的、风雨交加的夜晚** 207
——利用对话奠定基调、烘托情感
- 第十一章 **嗯、啊、哦** 237
——处理语言癖好的一些基本方法
- 第十二章 **唉！效果不理想的对话** 251
——最常见的错误
- 第十三章 **标点符号和最后的考虑因素** 277
——细枝末节的处理
- 第十四章 **创作对话的注意事项** 293
——一些实用的建议
- 第十五章 **与读者建立联结** 311
——你能让他们有所改变
- 附录：清单 322
- 致谢 324



，

释放内在的声音

——对话的目的

○

第一章

这样写出好故事 - 人物对话

你在书店浏览小说类图书区。你搜寻着书名，从书架上随手拿起几本小说，看看封底，然后一本接一本快速翻阅这些书。不管你这样做是有意的还是无意的，猜猜看，你正在寻找什么。

空白。你的目光自然而然地被吸引到空白处。每页都有大量的空白。在非小说类作品中，空白意味着不时将文本分隔开来的副标题和边栏。在小说中，空白意味着对话。

你是否还记得中学时，老师让我们读的那些小说？《远大前程》(*Great Expectations*)、《包法利夫人》(*Madame Bovary*)及《蝇王》(*Lord of the Flies*)。一页页大段的文字，一段段冗长枯燥的叙述。

对话不仅为页面留白，创造视觉上的吸引力，还令故事中的人物生动鲜活，创造情感上的吸引力。故事背景若通过对话场景展示，我们会兴趣大增。对话透露了人物的动机，展现了与其表面活动截然相反的目标。人物充满张力的对话能使读者了解人物的内心世界，并为故事发展制造悬念。对话场景一经展开便即刻加快了故事的节奏。通过对话，我们可以使读者对故事背景产生身临其境之感。精心编写的对话甚至可以传达故事的主题。有效对话传达了读者渴望了解的所有信息。这种对话正是我们作家梦寐以求的。

怎样创作出这种对话呢？

在接下来的章节中，我们将探讨如何创作出具有以上效果的对话。但现在，我们只需尽力弄清在对话场景中，我们应向读者传达什么。要学着创作出有效对话，我们首先要清楚什么是有效对话。

有效对话能与读者建立联结，使他们对我们笔下的人物感兴趣，关心这些人物的喜怒哀乐。有效对话能同时达到多重目的，接下来我们将逐一看看这些目的。

◎ 塑造人物形象 / 展现人物动机

我们通过对对话将人物介绍给读者。对话、面部表情和肢体语言共同向读者展现了我们所塑造的人物形象。在现实生活中，我们也是通过这种方式互相结识的。我们开始交流，有时交流很顺畅，有时却出现障碍。通过对话，我们判断我们是否喜欢某个人。同样，读者也通过对话判断他们是否喜欢我们塑造的人物。读者倾听他们的对话，观察他们之间的交流，以此判定他们是正面人物、反面人物或是亦正亦邪的人物。我们为笔下人物创作的对话能够激起读者对这些人物的喜爱或厌恶之情，这一切尽在我们的掌控之中。

若一个人物极力控制自己的语气，每一个词都发音清晰、利落冷硬，这说明他可能正处于爆发的边缘，时刻压抑着自己内心熊熊的怒火。相反，若人物的声音是温暖亲切的，这表明他的内心应该充满安全感、幸福感。一个说话如连珠炮似的人物可能正在逃避自我，一个语速异常缓慢的人物或许正感到自我怀疑、经历消沉期或缺乏社交能力。

故事中的每个人物都受到某种东西的驱使——为了得到想要的东西，

他们都有自己的目的、动机和理由。动机从内部驱使人物去追寻他想要的东西，因此，在某种意义上，动机是故事最重要的元素。它是背后的推动力，是人物要达成目标的理由。没有动机，便没有故事。这就是动机的重要性。假设，你正在创作一个儿童故事，主人公的目标可能是赢得拼字比赛。那动机是什么呢？想要得到父亲的认可。这也可能是一个成人故事，目标变了，但动机或许是相同的。

揭示人物动机最有效的方式便是让人物自己开口说出来。在现实生活中，情况也总是如此。我记得有位朋友曾对我说，有人暗示她，她做了无礼的事情。她对我说：“我不想让任何人觉得我不友好。”

我立刻明白，她实际上并不在意她是否友好，她在意的是别人怎样看待她。她在意的是自己的形象。对此，我并没有做什么有价值的论断。我无须这样做。她已自己开口说明她的动机——想给别人留下好印象。我们一直都在这样做。每当你笔下的人物开口说话，他们便开始透露自己的真实动机。这是你应该做的，这很棒。你希望你编写的对话能把人物的动机传达给读者。读者也正是由此得到信息，形成对人物的印象。相较行为举止而言，动机更能展现人物的本质，因为行为举止是外在的，而动机是内在的。有效对话塑造了人物的内在本质，是刻画人物的一种有力手段。

肖恩·狄龙（Sean Dillon）是杰克·希金斯（Jack Higgins）的小说《风暴中心》（*Eye of the Storm*）里的反面人物，他是个恐怖分子，已经从事恐怖活动二十年，据克格勃特工约瑟夫·马克耶夫（Josef Makeev）所言，“他从来就没进过牢房”。马克耶夫在做卧底抓捕他未果后，与另一名克格勃特工迈克尔·阿伦（Michael Aroun）谈起了这名恐怖分子，他曾

经还是一名演员。下面的对话场景展现了这位反面人物的动机。

“就像我说的，他从来没被逮捕过，一次都没有，他和他许多的爱尔兰共和军朋友不一样，他从来不会吸引媒体的注意。我怀疑除了那几张年少时的快照，人们根本没有他的照片。”

“他当演员时也没有照片吗？”

“或许有，但那大概是二十年前的事了，迈克尔。”

“你觉得，如果我出大价钱，他会不会接这单生意？”

“不会，单单是金钱从来就不会让他觉得满足。狄龙一直在乎的就是任务本身。该怎么说呢？这听起来很有趣。对他来说，演戏就是一切。我们给他提供一个新角色，或许可以在街头演，但也还是在演戏。”他一边笑着，一边开着奔驰车汇入绕凯旋门行驶的车流。“等着瞧吧，先等拉希德（Rashid）的消息。”

人物在与其他人交谈时，并不会总是坦承自己的动机，这通常是因为人物本身甚至也不清楚自己行为背后的动机。这种情况经常发生在反面人物身上。因此，经由其他人物之口透露反面人物的动机是一种有效的方式。

◎ 奠定故事基调

无论什么类型的故事都会激起读者的情感。或者说，如果你想抓住读者的注意力，你的故事就应该激起他们的情感。这种情感上的吸引力最终奠定了故事的基调。正是这种情感基调一直吸引着读者，让他们一

页接一页地读下去。基调可以是背景，可以是人物及其动机，也可以是情节发展的快慢。

对话是你可以用来奠定故事基调的一种手段。在推理或恐怖故事中，对话应该唤起读者的恐惧。在爱情故事中，对话应该充满爱情萌芽阶段那种温暖暧昧的感觉。在主流或文学故事中，随着对话场景的展开，基调可能是任何一种我们想要制造的气氛和想要唤起的情感。人物在交谈的同时即在交流感情。作为作者，你负责奠定故事的基调。当然，有时随着人物之间的交谈，基调会发生些许改变，但你可以主导对话，从而控制基调。

在安娜·昆德兰（Anna Quindlen）以第一人称视角创作的小说《亲情无价》（*One True Thing*）中，埃伦·古尔登（Ellen Gulden）是一位正面人物，她的父亲乔治·古尔登（George Gulden）是一位反面人物，两者之间充满了敌意。埃伦的母亲患了癌症，正日益衰弱，父亲劝说她回家照顾母亲。埃伦十分不情愿地答应了，她对此事的态度很快变成了故事的基调。在下面的对话场景中，我们开始看出她的态度。

“埃伦，我们没有理由发生争执。你的母亲需要帮助。你爱她，我也爱她。”

“让我看看你是怎么爱她的。”我说。

“你说什么！”

“让我看看你是怎么爱她的。把你的爱表现出来。你难过吗？你在意吗？你哭过吗？你怎么让她落到今天这个地步？她开始觉得不舒服时，你为什么不带她去看医生？”

“你的母亲是个成年人。”他说。

“她当然是成年人。但你只是不想扰乱你自己的小天地，你需要她在身边，把一切都打点好，这难道不是你真正想要的吗？就像现在她做不到了，你就需要我留在身边。你让我回到这里，面对这个烂摊子，你想让我改变，完全变成另外一种人，变成护士、朋友、知己、家庭主妇，承担所有的角色。”

“别忘了，你是我们的女儿。你永远都是我们的女儿。”

“哦，老爸，用不着让我觉得内疚。”

随着故事的发展，我们看到情节中的种种事件使埃伦发生了彻底的转变，在故事的结尾，她已与从前判若两人。但这种基调贯穿了故事的始终，作者经常用对话来展现这一基调。

◎ 增强故事冲突

我们可以用对话来提高主人公所面临的风险，让他处于困境之中，从而推动故事向前发展。你笔下的人物拥有一个目标。他渴望得到某种东西——极其渴望。在电影《外星人 E.T.》(ET) 中，一句台词令人记忆犹新：“E.T. 呼叫家园。”这行仅有三个词（指英文单词）的对话包含了 ET 最关心的事情。这个小家伙只想回家，不顾一切地想回家。

现在，由你来负责为主人公设置层层障碍，让他不能轻易得到想要的东西。这些障碍既来自人物自身，也来自外部。其他人物与主人公作对，主人公也给自身造成牵绊。这就叫故事冲突，你可以通过对话去展现、增强这种冲突。你应该用对话不断提醒读者，你笔下的人物是多么