

خلق شخصیت‌هایی که بچه‌ها دوست دارند

مجموعه کتاب‌های
آموزش و پرورش

فهیمة محمدسمسار

ایلین ماری آلفین

خلق شخصیت‌هایی که بچه‌ها دوست دارند

فهرست محتوای کتاب

الین ماری آلپن

این اثر ترجمه‌ای است از

Creating Characters Kids Will Love

By Elaine Marie Alphin

USA, Ohio: Writer's Digest Books, 2000

انتشارات سورمه (وابسته به حوزه هنری)

خلق شخصیت‌هایی که
بچه‌ها دوست دارند

نویسنده: ایلین ماری آلفین

ترجمه: فهیمه محمدسمسار

طراح جلد: محسن راستی‌پور

چاپ و صحافی، لیتوگرافی: واژه‌پرداز اندیشه، چاپ اندیشه

چاپ اول: ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۲۵۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳-۶۷۱-۷

سرشناسه: آلفین، ایلین ماری، ۱۹۵۵ - م.

Alphin, Elaine Marie

عنوان و نام پدیدآور: خلق شخصیت‌هایی که بچه‌ها دوست دارند /

ایلین ماری آلفین؛ ترجمه فهیمه محمدسمسار.

مشخصات نشر: تهران، شرکت انتشارات سورمه مهر، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۵۰۸ص.

ISBN: 978-600-03-0671-7

وضعیت فهرست‌نویسی: فہیا

یادداشت: عنوان اصلی: Creating characters kids will love

موضوع: ادبیات کودکان و نوجوانان -- نویسندگی

موضوع: Children's literature -- Authorship

موضوع: شخصیت‌پردازی در ادبیات

موضوع: Characters and characteristics in literature

شناسه افزوده: محمدسمسار، فهیمه، مترجم

شناسه افزوده: شرکت انتشارات سورمه مهر

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۸: ۸خ/الف/۵/ PN۱۴۷

رده‌بندی دیویی: ۸۰۸/۰۶۸۳

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۵۵۶۷۸۱۰

نشانی: تهران، خیابان حافظ، خیابان رشته پلاک ۲۳

صندوق پستی: ۱۱۴۴-۱۵۸۱۵

تلفن: ۶۱۹۴۲ سامانه پیامک: ۳۰۰۰۵۳۱۹

تلفن مرکز بخش: (پنج خط) ۶۶۴۶۰۹۹۳ فکس: (۵ خط) ۶۶۴۶۹۹۵۱

www.sooremehr.ir

نقل و چاپ نوشته‌ها منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

تقدیم به پسر **آرمن**
کسی که وجودش همه مهر است و مایهٔ سربلندی ام.

ف. م.

فهرست

۱۹	 درباره نویسنده
۲۱	 پیش‌گفتار نویسنده

بخش اول شخصیت‌ها در جست‌وجوی طرح داستان ۲۶

۲۷	 فصل ۱ کودکان باورکردنی روی صفحه کاغذ
۲۷	 پیدا کردن شخصیت‌های داستان
۲۸	 شخصیت‌ها کارهایی انجام می‌دهند
۳۰	 چرا شخصیت شما این کارها را انجام می‌دهد؟
۳۳	 کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۳۴	 خودتان امتحان کنید شخصیت‌ها کارهایی انجام می‌دهند
۳۵	 شخصیت‌ها فکر می‌کنند
۳۶	 شخصیت‌ها درباره یک‌دیگر چه فکری می‌کنند؟
۳۷	 خودتان امتحان کنید: شخصیت‌ها فکر می‌کنند
۳۸	 کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۳۹	 شخصیت‌ها احساس می‌کنند
۴۱	 چه دلیلی پشت این احساس است؟
۴۲	 کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید

۴۳	خودتان امتحان کنید: شخصیت‌ها احساس می‌کنند
۴۴	شخصیت‌ها حرف می‌زنند
۴۶	ویژگی شخصیت‌ها در گفت‌وگو
۴۸	فقط واقعیت
۴۹	تکه‌های پازل
۵۰	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۵۱	خودتان امتحان کنید: شخصیت‌ها حرف می‌زنند

فصل ۲ یادآوری دوران کودکی خود

۵۳	خلق یادداشت‌های روزانه شخصیت‌ها
۵۳	جست‌وجوی خاطرات
۵۵	تشخیص خاطراتی که انگیزه لازم را به شخصیت‌ها می‌دهد
۵۸	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۵۸	خودتان امتحان کنید: خاطراتان را پیدا کنید
۵۹	کلیدهای خاطره
۶۱	دوستان مدرسه
۶۲	شواهد دیگران
۶۳	خودتان امتحان کنید: کلیدهای خاطرات
۶۵	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۶۶	خاطرات خانواده
۶۹	به یاد آوردن پدر و مادر
۷۲	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۷۲	داستان‌هایی از خانواده بزرگ شما
۷۴	خودتان امتحان کنید: خاطرات خانوادگی، بخش اول
۷۵	خودتان امتحان کنید: خاطرات خانوادگی، بخش دوم
۷۷	شخصیت‌هایی که می‌شناسید
۷۸	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید

خودتان امتحان کنید: شخصیت‌هایی که می‌شناسید ۷۹

فصل ۳ دیدن دیک و جین ۸۱

مشاهدهٔ بچه‌های واقعی ۸۱

کودکان دوروبر شما ۸۲

با بچه‌ها بازی کنید ۸۴

با بچه‌ها کار کنید ۸۵

خودتان امتحان کنید: مشاهدهٔ بچه‌ها در عمل ۸۷

کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۸۹

خودتان امتحان کنید: بچه‌های دوروبرتان را مشاهده کنید ۹۰

شخصیت‌ها از زاویه دید کودکان ۹۱

ضیافتی برای مشاهدات ۹۳

فهرست بازیابی ظاهر بچه‌ها ۹۴

فراتر از مشاهدات ۹۶

ذهنیات خود آن‌ها ۹۷

کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۹۹

خودتان امتحان کنید: فراتر از مشاهدات ۱۰۰

فصل ۴ تبدیل بچه‌های واقعی به شخصیت‌های داستانی ۱۰۳

تبدیل واقعیت به داستان ۱۰۳

تبدیل واقعیت ۱۰۴

کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۱۰۷

خودتان امتحان کنید: تغییر واقعیت ۱۰۸

خودتان را به شخصیت داستانی تبدیل کنید ۱۱۰

خودتان امتحان کنید: خودتان را تبدیل به شخصیت داستانی کنید ۱۱۱

حل و فصل خاطرات شما ۱۱۲

کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۱۱۴

تبدیل خودتان	۱۱۵
خودتان امتحان کنید: تبدیل خودتان به شخصیت داستانی	۱۱۷
با تمام معایب همان طوری که هست	۱۱۸
کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید	۱۲۰
قالب‌های ساخت شخصیت	۱۲۰
پرسشنامه گفت‌وگو با شخصیت‌ها	۱۲۱

بخش دوم: شخصیت‌ها را در داستان مورد نیازشان بگذارید

فصل ۵ آیا این هنوز داستان است؟

رشد شخصیت و شکل‌گیری طرح داستان	۱۲۷
طرح‌بندی داستان	۱۲۸
اوج و گره‌گشایی داستان	۱۳۰
خودتان امتحان کنید: به طرح داستان خود شکل دهید	۱۳۴
کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید	۱۳۵
شخصیت‌ها خواسته‌ای دارند	۱۳۶
کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید	۱۳۹
خودتان امتحان کنید: خواسته شخصیت‌ها	۱۴۰
شخصیت‌ها مشکلاتی دارند	۱۴۱
کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید	۱۴۴
پرسشنامه برای طرح‌بندی داستان	۱۴۵

فصل ۶ دو مشکل در یک شخصیت

مشکلات درونی شخصیت	۱۴۹
رشد شخصیت‌های باورکردنی	۱۵۰
خودتان امتحان کنید: رشد شخصیت	۱۵۲
کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید	۱۵۴
اهمیت خاطرات شما	۱۵۵

- خودتان امتحان کنید: از خاطرات خودتان استفاده کنید ۱۵۶
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۱۵۷
- با حادثه آغاز کنید ۱۵۸
- خودتان امتحان کنید: حادثه و رشد شخصیت ۱۶۱
- شخصیت مقدم است ۱۶۲
- خودتان امتحان کنید: شخصیت‌ها به طرح می‌رسند ۱۶۵
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۱۶۷

فصل ۷ چه کسی داستان را تعریف می‌کند؟ ۱۶۹

- زاویه دید ۱۶۹
- داستان خود خودم: زاویه دید اول شخص ۱۷۲
- دروغ گو، دروغ گو ۱۷۵
- خودتان امتحان کنید: زاویه دید اول شخص ۱۷۷
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۱۷۹
- آزمون شما: زاویه دید دوم شخص ۱۸۰
- خودتان امتحان کنید: زاویه دید دوم شخص ۱۸۴
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۱۸۵
- او انجام داد: زاویه دید سوم شخص ۱۸۵
- خودتان امتحان کنید: زاویه دید سوم شخص ۱۸۹
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۱۹۰
- وقتی نظر همه شخصیت‌ها مهم می‌شود: زاویه دید چندگانه ۱۹۱
- خودتان امتحان کنید: زاویه دید چندگانه ۱۹۴
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۱۹۵
- فاصله‌گیری از حادثه: زاویه دید دانای کل ۱۹۶
- خودتان امتحان کنید: زاویه دید دانای کل ۱۹۸
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۱۹۹

فصل ۸ آیا برای داستان‌های کوتاه باید شخصیت‌پردازی کوتاه کرد؟ ۲۰۱

- داستان کوتاه ۲۰۱
- پیشینه مهم ۲۰۱
- خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های داستان کوتاه، بخش اول ۲۰۶
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۲۰۶
- هدف‌تان مخاطب خودتان باشد ۲۰۷
- پیچیدگی کشمکش ۲۰۹
- خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های داستان کوتاه، بخش دوم ۲۱۰
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۲۱۱
- کتاب‌های مصور ۲۱۳
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۲۱۵
- آدم‌های واقعی ۲۱۶

فصل ۹ پیچیده کردن زندگی شخصیت داستان ۲۱۷

- پروراندن شخصیت به اندازه یک کتاب ۲۱۷
- اطلاعات پیشینه ۲۱۸
- خودتان امتحان کنید: اطلاعات پیشینه ۲۲۰
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۲۲۱
- چه چیزی در خطر است؟ ۲۲۱
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۲۲۴
- خودتان امتحان کنید: چه چیزی در خطر است؟ ۲۲۵
- اشکال متفاوت مضمون داستان ۲۲۶
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۲۲۸
- خودتان امتحان کنید: مشکلات داستان ۲۲۹
- شخصیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر ۲۳۰
- کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۲۳۲
- خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر ۲۳۳

۲۳۶	بخش سوم داستان به دنبال شخصیت‌ها
۲۳۷	فصل ۱۰ شخصیت‌های استثنایی
۲۳۷	قهرمان‌ها و شخصیت‌های پلید
۲۳۷	قهرمانان انسانی
۲۴۲	قهرمانان دارای ضعف
۲۴۴	خودتان امتحان کنید: قهرمانان
۲۴۵	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۲۴۶	شخصیت مقابل قهرمان شما
۲۴۸	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۲۴۹	خودتان امتحان کنید: آدم‌های پلید
۲۵۰	آدم‌های پلید احساس برانگیز
۲۵۳	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۲۵۵	خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های پلید احساس برانگیز
۲۵۷	فصل ۱۱ بقیه شخصیت‌ها
۲۵۷	شخصیت‌های فرعی
۲۵۹	دست راست قهرمان
۲۶۳	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۲۶۴	خودتان امتحان کنید: پیدا کردن یک دوست
۲۶۵	همراهی با یک رفیق
۲۶۶	خودتان امتحان کنید: یک رفیق خلق کنید
۲۶۸	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۲۶۹	موقعیت خانوادگی
۲۷۰	داخل و خارج از کلاس
۲۷۳	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۲۷۴	خودتان امتحان کنید: خانواده و همسایه‌ها
۲۷۵	فعالیت‌های گروه

- ۲۷۷ خودتان امتحان کنید: تکاپوی گروه
- ۲۷۸ کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
- ۲۷۹ کی کیست؟ شخصیت‌های خود را نام‌گذاری کنید
- ۲۸۳ خودتان امتحان کنید: نام‌گذاری شخصیت‌هایتان
- ۲۸۴ کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
- ۲۸۶ کودکان از فرهنگ‌های مختلف
- ۲۸۸ خودتان امتحان کنید: فرهنگ‌های دیگر، دنیا‌های دیگر
- ۲۸۹ کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید

فصل ۱۲ حیوانات، شخصیت‌های فضایی، و شخصیت‌های مجموعه کتاب‌ها..... ۲۹۱

- ۲۹۱ شخصیت‌های خاص برای موقعیت‌های خاص
- ۲۹۲ شخصیت‌هایی که می‌مانند
- ۲۹۴ کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
- ۲۹۵ وقتی متوجه می‌شوید حرف‌های زیادی برای گفتن دارید
- ۲۹۷ کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
- ۲۹۸ خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های مجموعه‌ای
- ۲۹۹ شخصیت‌های پشمالوی شما هم آدم‌اند
- ۳۰۲ خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های حیوان، بخش اول
- ۳۰۴ کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
- ۳۰۵ حیوانات ساکت
- ۳۰۸ خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های حیوان، بخش دوم
- ۳۰۹ کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
- ۳۱۰ شخصیت‌های فضایی و ریزتراشه‌ها
- ۳۱۳ خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های فضایی
- ۳۱۴ کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
- ۳۱۵ جان دادن به شخصیت‌های بی‌جان
- ۳۱۷ کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید

خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های بی‌جان ۳۱۸

فصل ۱۳ نگره داشتن شخصیت‌های بزرگ‌سال در جایگاه خود ۳۲۱

خلق شخصیت‌های بزرگ‌سال ۳۲۱

بزرگ‌ترهای دارای معایب ۳۲۲

کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۳۲۴

خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های بزرگ‌سال، بخش اول ۳۲۵

کجا همه پاسخ‌ها به دست می‌آید؟ ۳۲۶

کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۳۲۹

خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های بزرگ‌سال، بخش اول ۳۳۰

بزرگ‌سالان عجیب‌وغریبی که کودکان عاشقشان هستند ۳۳۲

خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های عجیب‌وغریب ۳۳۳

کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۳۳۴

بیرون کردن بزرگ‌ترها از داستان ۳۳۵

خودتان امتحان کنید: بیرون کردن بزرگ‌ترها از داستان ۳۳۷

کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۳۳۹

بزرگ‌ترهایی که رفتار کودکانه دارند ۳۴۰

کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۳۴۳

خودتان امتحان کنید: بزرگ‌ترهایی که رفتار کودکانه دارند ۳۴۳

بخش چهارم ۳۴۶

زنده کردن مطالب غیر داستانی ۳۴۶

فصل ۱۴ خلق شخصیت‌های برگرفته از زندگی ۳۴۷

بچه‌های زندگی واقعی ۳۴۷

پیدا کردن سوژه‌های جذاب ۳۴۸

گفت‌وگو با نوجوان‌های قهرمان ۳۵۰

آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید ۳۵۴

یک نمونه پرسش‌نامه مصاحبه ۳۵۵

۳۵۶	جمع و جور کردن مصاحبه
۳۵۷	مهارت‌های خاص برای خواننده‌های خاص
۳۵۸	خودتان امتحان کنید: شخصیت‌هایی برگرفته از زندگی واقعی ...
۳۵۹	کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید

فصل ۱۵ بزرگسالانی که بچه‌ها عاشق دیدن آن‌ها هستند

۳۶۱	بزرگسالان الگو
۳۶۲	زنده کردن رؤیاها
۳۶۴	سوژه خود را بشناسید
۳۶۶	پیدا کردن کانون توجه
۳۶۸	آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۳۶۹	خودتان امتحان کنید: سرمشق‌هایی از زندگی واقعی
۳۷۰	یک فکر تازه از یک کارشناس خبره
۳۷۳	مصاحبه کردن
۳۷۸	آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۳۷۸	خودتان امتحان کنید: مصاحبه

فصل ۱۶ صداهایی از گذشته

۳۸۱	نوشتن زندگی‌نامه‌های جذاب برای بچه‌ها
۳۸۲	کجا شخص سوژه خود را ببینیم
۳۸۴	خودتان امتحان کنید: شخصیت‌های تاریخی
۳۸۵	آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۳۸۶	تماس شخصی: حقیقت یا خیالات؟
۳۸۸	پیش‌داوری‌های معاصر
۳۹۰	حضور در محل
۳۹۰	خودتان امتحان کنید: مکان‌های تاریخی
۳۹۲	آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید

۳۹۳	 دوران کودکی اشخاص مشهور
۳۹۵	 خودتان امتحان کنید: دوران کودکی اشخاص مشهور
۳۹۷	 آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۳۹۷	 استفاده از اتفاقات نمایشی اما دقیق
۴۰۱	 خودتان امتحان کنید: ارائه نمایشی تاریخ
۴۰۲	 آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۴۰۳	 کمی بیشتر از هر چیز
۴۰۵	 خودتان امتحان کنید: کمی بیشتر از هر چیز
۴۰۷	 آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید

فصل ۱۷ واقعیت در داستان ۴۰۹

۴۰۹	 تبدیل شخصیت تاریخی به شخصیت داستانی
۴۱۱	 وفاداری به تاریخ واقعی
۴۱۴	 آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۴۱۵	 خودتان امتحان کنید: وفاداری به تاریخ واقعی
۴۱۶	 برای پیدا کردن داستان از واقعیت فراتر بروید
۴۱۹	 خودتان امتحان کنید: داستان را پیدا کنید
۴۲۰	 آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۴۲۰	 بچه‌هایی که زمان خود را می‌بینند
۴۲۳	 خودتان امتحان کنید: مثل بچه‌ها تاریخ را ببینید
۴۲۴	 آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید
۴۲۵	 بچه‌هایی که تاریخ‌سازند
۴۲۸	 وقتی تخیل در داستان به کار می‌آید
۴۳۱	 خودتان امتحان کنید: بچه‌ها در تاریخ
۴۳۲	 آثار نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید

پس‌گفتار ۴۳۳

۴۳۶		ضمیمه‌ها و اثرنامه نمایه
۴۳۷		واژه‌نامه
۴۳۷		الف) انگلیسی - فارسی
۴۵۱		ب) فارسی - انگلیسی
۴۶۷		نمایه
۴۶۷		اشخاص، کتب، مکان‌ها، موضوع‌ها

درباره نویسنده

ایلین مری آلفین^۱ (۱۹۵۵-۲۰۱۴، امریکا) داستان‌نویس کودکان و نوجوانان بود. اولین اثر او، روح پسر بچه مدرسه نظام^۲ (درباره جنگ داخلی امریکا)، نامزد دریافت جایزه در سیزده ایالت و برنده جایزه بهترین کتاب ویرجینیا^۳ شد. آلفین، علاوه بر آثار داستانی، زندگی‌نامه نیز نوشته است. اما آثارش بیشتر داستان‌های تاریخی و نیز پرحادثه روان‌شناختی^۴ بود. وی بیش از سی رمان و کتاب منتشر کرد و برای این آثار جوایز متعددی به وی اهدا شد. موضوعات آثار او نیز متنوع است و از بدرفتاری با بچه‌ها و قتل‌های زنجیره‌ای تا قتل و خودکشی را در بر می‌گیرد. اما او به گونه‌ای این آثار را نوشته که نه تنها منتقدان بلکه بسیاری از کودکان و نوجوانان نیز از آن‌ها استقبال کرده‌اند. آلفین، علاوه بر نوشتن داستان، ستون‌نویس مجله چیلدرنز رایتز^۵ (مجله نویسندگان کودک و نوجوان)، نیز بود و برای بسیاری از نشریات کودکان و نوجوانان داستان، مقاله، و مطالب سرگرم‌کننده می‌نوشت.

1. Elaine Marie Alphin

2. *The Ghost Cadet*

3. Virginia

4. thrillers psychological

5. Children's Writer

پیش‌گفتار نویسنده

در دوران کودکی کتاب می‌خواندم تا دوستان جدیدی بسازم که امیدها، آرزوها، ترس‌ها، و تخیلات جذاب مشترکی با آن‌ها داشته باشم. می‌خواندم تا ماجراهایی ماورای زندگی عادی تجربه کنم و در مخیله‌ام بگنجانم که می‌توانم به اوج شجاعت، ثبات قدم، و ذکاوت پسران و دخترانی برسم که در صفحات کتاب‌ها و داستان‌های مورد علاقه‌ام هنرنمایی می‌کردند.

همین که شروع به نوشتن این کتاب کردم، بی‌اختیار از خود پرسیدم آیا کودکان امروز هم در مطالعه کتاب همین احساس‌ها را دارند. کودکان قرن بیست و یکم زندگی را با سرعت پیش می‌برند. اگر داستان کند پیش برود، آن‌ها دگمه کنترل از راه دور تلویزیون را فشار می‌دهند یا از جا می‌پرند و با تیربارهای بازی‌های کامپیوتری خود شلیک می‌کنند. آن‌ها به کار کردن با پیوندهای پرسرعت در اینترنت عادت کرده‌اند. آیا کودکان زمانی را برای مطالعه در نظر می‌گیرند؟ پاسخ من از روی چهره هیجان‌زده کودکان در مدارسی که سخنرانی می‌کنم و از روی نامه‌هایی که نوجوانان‌ها برای من می‌نویسند «بله» قاطع است. چه عاملی باعث می‌شود کودکان آرام و با خواندن کتاب یک

جا گوله شوند؟ یک داستان خوب مهم است؛ اما یگانه عامل نیست. شاید هم وقتی سرعت داستان کند می‌شود کودکان کنترل از راه دور ذهنی‌شان را، با همان سرعتی که کانال تلویزیون را عوض می‌کنند، فشار می‌دهند. چه چیز قلب آن‌ها را تسخیر می‌کند؟ پسر بچه دوازده ساله‌ای از پنسیلوانیا^۱ در نامه‌ای به من نوشته است:

من واقعاً کتاب روح پسر بچه مدرسه نظام شما را دوست دارم. من این کتاب را سه بار خوانده‌ام و هر بار نکته جالب و جدیدی در آن پیدا کرده‌ام. بنجی استارک^۲ خیلی شبیه من است. خیلی جاها دارای احساسات مشترکیم. از نظرهایی احساس می‌کنم پدر و مادرم مرا مثل بقیه رها کرده‌اند. من واقعاً کتاب شما را دوست دارم و به خواندن آن ادامه خواهم داد و از آن لذت خواهم برد.

واقعاً کتاب من همان چیزی است که آن پسر بچه این همه از آن تعریف می‌کند؟ نه، او بنجی استارک را دوست دارد. بنجی برای او فقط یک شخصیت کاغذی در داستان نیست. آن بچه خودش را جای بنجی می‌گذارد.

کودکان می‌خوانند برای اینکه یک نزدیکی جادویی میان آن‌ها و شخصیت‌های کتاب و داستان به وجود می‌آید؛ همان نزدیکی‌ای که من وقتی کودک بودم احساس می‌کردم. آن‌ها کتاب را می‌خوانند برای اینکه نویسنده به شخصیت‌های روی صفحه‌های کتاب جان بخشیده است. نویسنده شخصیتی خلق کرده است که خواننده‌ها می‌خواهند او را بهتر بشناسند و خودشان را جای او بگذارند؛ شخصیتی که شاید

1. Pennsylvania

2. Benji Stark

می‌خواهند با او دوست شوند یا مثل بچه‌های مدرسه خودشان است و حتی شاید شبیه کسی که می‌شناسند یا از او بدشان می‌آید. یک پسر بچه یازده ساله دیگر از ایلینویز^۱ در نامه‌ای به من نوشته است:

من خانم لیوتا^۲ را دوست دارم. من شخصیت محکم او را دوست دارم. او خوب است؛ چون رفتاری جدی دارد. بنجی را دوست دارم؛ چون می‌تواند روزهایی که هوا خراب است خودش را مشغول کند. ممکن است عجیب به نظر برسد؛ اما من در یک روز بارانی به سختی می‌توانم غیر از مطالعه کار دیگری انجام دهم. بنجی خیلی باهوش است. من این ویژگی او را هم تحسین می‌کنم.

از نظر من هیو^۳ بهترین شخصیت است. او همیشه می‌گوید آدم ضعیفی است؛ اما، در واقعیت، خود من هم از رفتن به جنگ برای کشورم ترس دارم!

اما درباره فرن^۴ باید بگویم که فرن را دوست ندارم؛ چون همیشه جیغ می‌زند و با داد و بیداد می‌خواهد کار خودش را انجام دهد. او کله‌شق است؛ درست مثل برادرم.

این خواننده خودش را با بنجی و هیو سنجیده و خواهر بنجی را با برادر خودش مقایسه کرده است. او این شخصیت‌ها را از دید خودش ساخته است. بچه‌ها اغلب به من می‌گویند که دوست دارند شخصیت‌های من چه کار بکنند و به من التماس می‌کنند که دنباله‌های داستان‌هایم را بنویسم تا آن‌ها بتوانند آن کارها را انجام بدهند. شخصیت‌های من

1. Illinois

2. Leota

3. Hugh

4. Fran

برای این خواننده‌ها جان گرفته‌اند و بچه‌ها می‌خواهند محکم به آن‌ها بچسبند. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه شخصیت‌هایی برای داستان‌ها و کتاب‌هایتان خلق کنید تا خواننده آن‌ها را از خود بداند و دلش بخواهد که بیشتر آن‌ها را ببیند. البته شما فقط توصیه‌های مرا درباره نحوه ساختن این شخصیت‌ها نمی‌خوانید، بلکه خودتان هم شروع به ساختن آن‌ها می‌کنید.

نویسندگان می‌نویسند و نویسندگان می‌خوانند. این توصیه را موقع نوشتن این کتاب با دل و جان پذیرفتم و امیدوارم که شما هم موقع خواندن آن با جان و دل بپذیرید.

در طول این کتاب پیشنهادها و توصیه‌هایی برای شما، با نام «کتاب‌های نویسندگان حرفه‌ای را بخوانید»، آمده است. من در این قسمت‌ها مثال‌هایی از نویسندگانی آورده‌ام که در آثارشان همان فنونی را به کار گرفته‌اند که من در این کتاب سعی کرده‌ام توضیح دهم. امیدوارم به قفسه کتابخانه‌تان مراجعه کنید و از دیدار با شخصیت‌های داستانی لذت ببرید.

به‌علاوه در طول کتاب دعوت می‌شوید به اینکه «خودتان امتحان کنید». قطعاً نیازی نیست همه تمرین‌ها را انجام دهید. اما به خاطر داشته باشید که کار نویسنده نوشتن است. هر چه بیشتر فنون^۱ این کتاب را تمرین کنید راحت‌تر داستان‌ها و کتاب‌هایتان را پر از شخصیت‌های باورکردنی خواهید کرد. امیدوارم از این فرصت‌ها برای پیشرفت در نوشتن استفاده کنید. فقط تخیلتان را گسترش دهید و مهارت خود را در فن شخصیت‌پردازی زیاد کنید. بعد رفته‌رفته در مسیری قرار می‌گیرید که می‌توانید شخصیت‌های قوی و جذاب خلق کنید؛ شخصیت‌هایی که خواننده‌های نوجوان مشتاق دیدار با آن‌ها باشند.

