

УДК 791.43; 82-2
ББК 88.854.7; 85.374.0,022
С16

Редактор Юлия Быстрова

Салахиева-Талал Т.

С16 Психология в кино: Создание героев и историй / Татьяна Салахиева-Талал. — М. : Альпина нон-фикшн, 2019. — 349 с.

ISBN 978-5-00139-116-6

Книга, написанная автором уникального курса «Психология для сценаристов» Татьяной Салахиевой-Талал, знакомит с концепциями некоторых психологических школ и направлений, переосмысленными с точки зрения кинодраматургии. Среди них теории Фрейда и Юнга, оказавшие громадное влияние на киноискусство, гештальт-подход, которому в книге уделено особое внимание, а также новейшие мировые исследования в области социокультурных феноменов, знание которых позволит создавать актуальные для современного зрителя истории. Каждая психологическая теория адаптирована под цели кинодраматургов и интегрирована в ключевые сценарные структуры. Благодаря этому читатель научится понимать, как разные формы искусства влияют на психику зрителя, как создавать глубокие характеры героев и психологически достоверные истории, какие повороты сюжета и личностные особенности персонажей вовлекают зрителя в происходящее на экране, заставляя его сопереживать героям, проходить вместе с ними путь трансформации и достигать катарсиса. Все эти знания, несомненно, полезны не только сценаристам, но и режиссерам, продюсерам, редакторам, киноведам и всем тем, кто интересуется кино и психологией.

УДК 791.43; 82-2
ББК 88.854.7; 85.374.0,022

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу tylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00139-116-6

© Салахиева-Талал Т., 2019
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Предостережение от автора.....	7
Вступительное слово.....	11
Список фильмов, упомянутых в книге.....	15

Глава 1

Психология и кино.....	21
Кино и автор.....	23
Кино и зритель.....	23
Психологические основы сценария.....	28

Глава 2

Психоанализ в кино.....	31
2.1. Психоанализ Фрейда в кино.....	31
2.2. Аналитическая психология Юнга в кино.....	57
2.3. Фрейдистские и юнгианские истории по Труби.....	64

Глава 3

Кино как выражение психологических тенденций времени.....	71
3.1. Зеркало общественных невротоз.....	71
3.2. Социокультурные феномены западного общества в период с середины 1940-х до 1990-х гг.	75
3.3. Общественные тенденции в отечественном кино в период с 1930-х до 1990-х гг.	87
3.4. 1990-е гг. — наше время: текущее общество.....	102
3.5. Современная российская специфика.....	110

Глава 4

Психологические основы создания героя.....	123
4.1. Драматургические атрибуты героя.....	123
4.2. Типы героев и историй.....	144

Глава 5

Невротический герой: создание глубокого и достоверного характера.....	161
5.1. Психологический и драматургический характер.....	161
5.2. Суть невротических характеров: концепция невроза в гештальт-терапии.....	169
5.3. Процесс удовлетворения потребностей: цикл контакта.....	180
5.4. Невротические механизмы, или механизмы прерывания контакта.....	194

Глава 6

Внутренний конфликт и арка изменений героя.....	253
6.1. Противоречивые потребности: внутренний конфликт героя.....	253
6.2. Освобождение от невроза.....	269
6.3. Пятислойная модель невроза — основа построения арки изменений героя.....	279
6.4. Возможные вариации внутри пятислойной модели.....	292

Глава 7

Другие типы героев.....	297
7.1. Нарциссический опыт в кино.....	297
7.2. Пограничный опыт в кино.....	322
Послесловие.....	343
Литература.....	345