

УДК 792:82-2
ББК 85.334.0
Т16

Издательство благодарит Московскую школу кино
за помощь в подготовке издания

Редактор Юлия Быстрова

Талал А.

Т16 Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка / Александр Талал. — М. : Альпина нон-фикшн, 2018. — 394 с.

ISBN 978-5-91671-777-8

Разве в жизни так бывает? В жизни бывает и не такое! Чем отличается художественная правда от реальности и где лежит грань между ними? Почему полностью выдуманная драматическая история часто кажется нам более правдивой, чем сама жизнь? Этой теме посвящает свою книгу известный сценарист, преподаватель сценарного мастерства Александр Талал. Анализируя феномен мифологического восприятия, автор знакомит читателя с техниками, которыми пользуются создатели захватывающих историй, сочетая и смешивая мифические и жизненные элементы, «правду» и «ложь». На примере известных кинофильмов и сериалов он показывает, как эти приемы воздействуют на аудиторию и помогают добиться зрительского успеха. Книга будет интересна начинающим и опытным сценаристам, прозаикам и драматургам, киноведам, преподавателям сценарного мастерства, журналистам и специалистам по PR, а также всем, кто интересуется «повествовательными искусствами» — кино, театром, литературой.

УДК 792:82-2
ББК 85.334.0

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 mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-91671-777-8

© Талал А., 2018
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
<i>Полнометражные кино- и анимационные фильмы</i>	12
<i>Телевизионные сериалы</i>	22

Глава 1

Полет фантазии	27
Уникальность	40
<i>Мифичные профессии</i>	46
Ставки	49
<i>Герой и контекст</i>	53

Глава 2

Модель сюжета	61
Предпосылка, или «Что, если?»	65
Смысловая фигура	68
Причинно-следственные связи	75
Вектор ожиданий	77
Идентификация	83
Результат пути героя	91
<i>Убедительное/заслуженное поражение</i>	94
<i>Частичное/компенсированное поражение</i>	98
<i>Поражение как цена за победу</i>	100
<i>Драматическая ирония</i>	104
<i>Открытый финал</i>	107
Изменения	110
<i>Готовность к изменениям</i>	113
<i>Временной отрезок пути изменений</i>	120

Миф и жизнь в кино

<i>Реакция на изменения</i>	122
<i>Неизменные характеры</i>	124

Глава 3

Случайность.....	135
Смысл и форма.....	138
Неожиданные повороты.....	147
<i>План</i>	149
<i>Не «что», а «как»</i>	153
<i>Ни одно из двух или «да, но»</i>	153
<i>Резкий скачок</i>	159
<i>Ложная версия</i>	161
<i>Провал как элемент неожиданности</i>	164
<i>Объясним потом</i>	168
<i>Ненадежный рассказчик</i>	172
<i>Допущения внутри допущений</i>	184
Ослабление вектора ожиданий.....	187
<i>Предпосылка</i>	188
<i>Уход от предпосылки</i>	201
<i>Раскрытие</i>	205
<i>Причина и следствие</i>	209
<i>План</i>	214
<i>Цель и оппонент</i>	215
Дополнительный виток.....	223
Грубое вторжение.....	230
Сочетание жанров.....	237

Глава 4

Точка зрения.....	241
Многopersонажность.....	246

Глава 5

Пространство и время	253
----------------------------	-----

Оглавление

Глава 6

Драма как жизненность.....	265
Внешний и внутренний конфликт.....	273

Глава 7

Комедия как жизненность.....	281
------------------------------	-----

Глава 8

Сериал и кинофильм	305
Исключительность, ставки, модель сюжета, вектор ожиданий, результат пути героя.....	311
Изменения.....	320
Персонажи и идентификация	328
Точка зрения	337
Случайность, дополнительный виток.....	344
Сложные жанровые сочетания	350

Глава 9

Природа явлений.....	355
----------------------	-----

Глава 10

Разбор полетов.....	363
«Гражданин Кейн»	363
«Интерстеллар»	365
«Криминальное чтиво»	368
«Фотоувеличение»	371
«Москва слезам не верит»	373
«Индиана Джонс и последний крестовый поход».....	376
«Измены»	380
«Мир Дикого Запада»	383
Вместо послесловия.	
Экскурс в историю кино	388