

УДК 791.632+82.0
ББК 83.011.2
М15

Переводчик Мария Десятова
Редактор Ольга Нижельская

Макки Р.

М15 Персонаж: Искусство создания образа на экране, в книге и на сцене / Роберт Макки ; Пер. с англ. — М. : Альпина нон-фикшн, 2022. — 408 с.

ISBN 978-5-00139-548-5

Эта книга Роберта Макки завершает его трилогию, посвященную искусству сторителлинга. После «Истории на миллион долларов» и «Диалога» один из самых авторитетных специалистов по сценарному мастерству рассказывает, как именно следует подходить к созданию персонажа в произведении — будь то роман, пьеса или фильм. Перед читателем — подробное пособие и блистательный мастер-класс, в котором виртуозно соединились теория и практика. Наряду с обращением к классической традиции прошлого, в том числе к древнегреческому театру и поэзии, в книге представлены многочисленные примеры из литературы, драматургии и кинематографа последних лет.

Автор скрупулезно исследует законы создания и разработки персонажей, придания им глубины и объема, сложности и многогранности. На примерах из разных жанров показывает, как главные герои — в рамках ансамбля действующих лиц — взаимодействуют с второстепенными и вспомогательными персонажами.

Творческий процесс индивидуален, и готовых рецептов нет. Но те знания, которыми делится автор, его эстетические принципы позволят пишущим людям постичь тонкости работы над образами, сделать их живыми и незабываемыми.

УДК 791.632+82.0
ББК 83.011.2

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 978-5-00139-548-5 (рус.)
ISBN 978-1-4555-9195-4 (англ.)

© Robert McKee, 2021
© Издание на русском языке, перевод, оформление.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	13
----------------	----

ЧАСТЬ I. ОДА ПЕРСОНАЖАМ

1. Персонажи и реальные люди	19
Персонаж и познание	20
Границы персонажа	21
Персонаж и фокус	21
Персонаж и время	22
Персонаж и красота	23
Персонаж и эмпатия	23
Персонаж и автор	24
В заключение	32
2. Дилемма Аристотеля	33
Градация Аристотеля	33
Персонаж, сюжет, событие	35
Две стороны одной медали	36
Внешние характеристики и истинная сущность	39
Сплав сюжета и персонажа	46
Баланс причин	47
Объединение причин	49
В заключение	49

3. Подготовка автора	50
Представления писателя о творчестве	50
Две теории создания персонажей.....	53
Творческий голод.....	56
Четыре способа изысканий, на которых держится творчество.....	57
Представления писателя о человеческой натуре.....	60
Две глобальные теории	61
Три ключа к писательству	66

ЧАСТЬ II.

ВЫСТРАИВАНИЕ ПЕРСОНАЖА

4. Как вдохновиться на создание персонажа?	73
Вдохновляющая действительность	74
Формат как источник вдохновения	75
Когда вдохновляет жанр.....	77
События как источник вдохновения	77
Источник вдохновения — тема	78
И вдохновиться биографией	80
Рассказ о себе как источник вдохновения	81
5. Вдохновение для создания персонажа	84
Наблюдатель и наблюдаемый	86
Четыре «я» в поисках персонажа	88
«Безумцы». Четыре «я» в действии	97
От внешнего к внутреннему и от внутреннего к внешнему	100
6. Роль и персонаж	101
Подбор ансамбля персонажей.....	101
7. Внешний образ персонажа.....	126
Внешние характеристики	127
Три функции внешних характеристик	127

Сеттинг. Выстраивание мира.....	129
Нравственное воображение	130
Культурные ограничения	131
Физический сеттинг	131
Социальный сеттинг.....	132
Личный сеттинг	133
Сеттинг и внешние характеристики	133
Смена внешних характеристик	136
Видимые свойства	137
Имена и прозвища.....	138
Нагота и одежда	139
Гендер и секс.....	139
Интонации и язык	139
Мимика и жесты.....	139
Работа и отдых.....	140
Дом и средство передвижения.....	140
Знания и невежество.....	140
Вера и убеждения	140
Разговоры.....	141
Манеры.....	141
Подразумеваемые свойства.....	141
Разновидности личности.....	141
Разновидности интеллекта.....	143
Установки, убеждения, ценности	144
Эмоции, настрой, темперамент	144
Зеркало, мир, автор.....	146
Выражение характеристик.....	146
Да, но кто же он на самом деле?.....	148
8. Внутренняя натура персонажа	149
Мотивации. Персонаж в действии.....	150
Мотивация внутренняя	150
Мотивация внешняя	155
Предмет желания.....	156
Выражение подлинного характера через выбор.....	158

Выражение подлинного характера через дилемму.....	159
Выражение подлинного характера через противодействие.....	160
Подлинный характер и эмоции	163
Подлинная натура и реакции.....	164
Подлинный характер и свобода воли	166
9. Многогранный персонаж	170
Единство противоположностей	170
Грани персонажа	171
Шесть граней сложности.....	172
Определяющая грань.....	177
Анализ примера. Одиссей	177
Анализ примера. Тони Сопрано	182
10. Сложный персонаж	187
Через противодействие — к сложности	187
Физические конфликты.....	189
Социальные конфликты	190
Личные конфликты.....	193
Великодушие/эгоизм.....	194
Забота/саботаж	195
Вина/прощение	195
Внутренние грани.....	196
Осознанные конфликты	197
Меньшее против большего	198
Вера и скепсис	199
Конфликт в сознании и в подсознании	200
Осознанный предмет желания.....	201
Подсознательный предмет желания	202
Любовь и ненависть	203
Страх и храбрость.....	204
Конфликты в подсознании	205
«Я» и другие	205
Иллюзия и наваждение	206
Анализ примера. Антоний и Клеопатра	207

Более глубокий конфликт персонажей.....	208
Жизнь в подтексте	212
11. Завершенный персонаж	215
Четыре основных этапа создания персонажа	215
Завершение персонажа	235
12. Символический персонаж.....	237
Спектр символического персонажа.....	239
Реалистические персонажи и символические	248
Анализ примера. «Игра престолов»	252
Хорошо забытое старое	253
13. Радикальный персонаж.....	254
Реализм. Привычные персонажи в привычном мире.....	254
Нереализм. Привычные персонажи в непривычном мире	255
Радикализм. Непривычные персонажи в непривычном мире.....	257
Создание радикального персонажа	259
Будущее. Непривычные персонажи в привычном мире.....	269

ЧАСТЬ III.

ВСЕЛЕННАЯ ПЕРСОНАЖА

14. Персонаж в своем жанре.....	273
Происхождение первичных жанров	274
Шестнадцать первичных жанров.....	279
Десять презентационных жанров	293
Комбинации жанров.....	294
15. Персонаж в действии.....	297
Голливудские темы	298
Политические темы	301
Опредмечивание.....	302
Создание сцены: персонаж в действии	304

16. Воплощение персонажа.....	308
Семь функций воплощения персонажа	309
Связь между читателем/зрителем и персонажем.....	311

ЧАСТЬ IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ

17. Создание ансамбля действующих лиц	331
Анализ примера. «Гордость и предубеждение».....	332
Анализ примера. «Рыбка по имени Ванда»	336
Анализ примера. «Игра в рабов»	341
Анализ примера. «Дитя крови»	350
Анализ примера. «Во все тяжкие»	355
 Заключение. Писатель-революционер	 377
Благодарности	379
Глоссарий.....	380
Примечания.....	386
Об авторе	393
Предметно-именной указатель.....	394