

Сущность истории

Джеймс Боннет

Джеймс Боннет написал сценарии для более чем 40 телешоу, дважды избирался в Совет директоров Гильдии Писателей Америки. Радикально новые идеи о создании историй изложены в его книге «Украдший Огонь у Богов: Новая Динамическая Модель Истории Для Авторы И Кинопроизводители» ('Stealing Fire from the Gods: A Dynamic New Story Model For Writers And Filmmakers'), которая пользуется авторитетом у писателей и сценаристов.

Что является сутью, сердцем и душой великой истории? Существует семь критических элементов: поворот судьбы, проблема истории, осложнения, кризис, кульминация и развязка классической истории, и угроза, которая намного более важна. В этой статье, мы изучим угрозу и её отношения к остальным шести критическим элементам, которые составляют суть истории – так как без них нет никакой истории.

Первый элемент: поворот судьбы. Есть некая сущность (т.е. индивидуум, семья, город, страна, мир, и т.д.) и эта сущность переходит из желаемого состояния (условия) в нежелательное (обратное). Или как это описывает Аристотель: «Надлежащая величина истории заключается в таких границах, что последовательность событий, согласно законам вероятности и потребности, допустит изменение от плохой судьбы (несчастья) до хорошей (счастья) или наоборот».

В «Изгоняющем дьявола» маленькая девочка охвачена Дьяволом – т.е. существует состояние несчастья. Тогда, основное действие, изгнание Дьявола, вызывает состояние счастья. В историях, которые заканчиваются несчастливо, это происходит наоборот. В «Отелло», вначале существует состояние счастья. Основное действие, совершенное Яго, уничтожает мавра ревностью, и результатом становится состояние трагического несчастья.

Второй элемент, проблема, вызывающая эти повороты судьбы. Проблема — предпосылка всех историй. Есть проблема, и она решается. Независимо от размера истории, она будет фокусироваться на проблеме или будет связана с проблемой. И каждый участник этой истории будет вовлечен в инцидент, так или иначе. Все действия в этой истории, некоторым образом затронут результат. И раскрытие причины, вызвавших проблему, показ того, как эта проблема может быть решена — в самом сердце истории.

В «Поцелуе Девочки» (Kiss The Girls) и «Молчании ягнят», орудует серийный убийца. Это — проблема, которая вызывает поворот судьбы, и это — проблема, которая должна быть решена. Решение этой проблем будет основным действием, которое даёт единство действия в этих историях.

В «Гладиаторе», тиран узурпировал Римскую империю, предотвращая

восстановление Республики.

В «Шестом чувстве», есть две проблемы: убитый детский психолог застревает в неопределенности меж двух миров, и духи мертвых людей часто посещают маленького мальчика.

В «Дне независимости», инопланетяне вторглись на Землю.

В «Звездных войнах», Империя Зла овладела галактикой.

В «Илиаде», греческая армия опустошается, потому что их лучший воин выпал из борьбы.

В легенде о Короле Артуре, королевство — в состоянии анархии и должно быть объединено вновь.

В «Челюстях», это — проблема акулы.

В «Мумии», это — проблема мумии.

В «Идеальном шторме», это — погодная проблема.

В «Трафике», это — проблема наркотиков.

В «Армагеддоне», это — проблема астероида.

В «Неприличном Предложении», это — проблема искушения.

В «Эрин Брокович», это — экологическая проблема.

Каждая из этих историй, и сотен других, которые я мог бы назвать, вращаются вокруг проблемы, которая должна быть решена.

Может ли любая проблема стать историей? Технически, да. Если её решение содержит классическую структуру истории — то есть осложнения, кризис, кульминационный момент и развязку. Вообще говоря, аудитория вряд ли заинтересуется историей о некоторой незначительной проблеме, вроде обнаружение ваших потерянных ключей, если что-то действительно смешное или ужасающее не случится. В истории особенно интересны решающие проблему действия, которые вызывают кризисы — события, которые угрожают жизни, здоровью, богатству, свободе, любви, безопасности, счастьем и т.д., проверяя тем самым пределы человеческой выносливости и изобретательности.

История сосредотачивается на проблемах по той же самой причине, по которой новости только сообщают о плохих вещах, которые случаются в мире, а не о хороших. Если все находится в гармонии, и не надо волноваться о проблемах — мы уже в Раю.

Это одна из функций истории: помогать вести нас к более высоким, более желательным, менее проблематичным состояниям. Один из путей — показывать правду и природу проблем и их решений.

Есть ещё один сверхважный элемент — угроза. Угроза — то, что создает проблему, которая вызывает отрицательное состояние.

В «Поцелуе Девочки» серийный убийца — угроза, и акт убийства, — действие, которое создает проблему, которая вызывает изменение к состоянию несчастья.

Существенный для истории факт, что эта угроза станет источником сопротивления, когда кто-то пробует решить эту проблему и восстановить состояние счастья. Это сопротивление создаст классическую структуру, которая возникает, когда решающее проблему действие сталкивается с сопротивлением.

В «Гарри Поттере», Вольдеморт — угроза. Его попытки на протяжении семи книг овладеть миром волшебников создают проблему, которая вызывает нежелательное состояние. Он — источник сопротивления, которое создает классическую структуру всякий раз, когда Гарри пробует решить эти проблемы и восстановить благоприятное состояние. В «Изгоняющем дьявола», Дьявол — угроза. Он вселяется в девочку, и это — действие, которое создает проблему и вызывает поворот судьбы. Он — также источник сопротивления, которое создает осложнения, кризис, кульминационный момент и развязку, когда священник пытается решить эту проблему.

В «Обычных Людях», мать — причина проблемы, которая вызвала негативное состояние, и она будет источником сопротивления, когда психиатр, сыгранный Джаддом Хиршом, и отец мальчика, сыгранный Дональдом Сазерлендом, пытаются решить тайну склонности мальчика к самоубийству.

В «Челюстях», акула — угроза, которая вызывает проблему.

В «Дракуле», это — граф.

В «Гладиаторе», это — Коммодус.

В «Храбром сердце», это — британцы.

В «Илиаде», это — Троян, Парис.

В египетском мифе об Озирисе, это — брат Озириса Сет.

Во всех этих случаях, угроза выполняет действие, которое создает проблему, которая в свою очередь вызывает поворот судьбы. Это также — источник сопротивления, которое создает классическую структуру, когда кто-то пробует решить проблему и полностью изменить состояние несчастья.

Вы можете видеть тот же самый пример и в действительности. Во Второй мировой войне, Гитлер был угрозой, и его «захват Европы» создал проблему и состояние несчастья. Он был также источником сопротивления, которое создало осложнения, кризис, кульминационные моменты и развязку классической структуры, когда Союзники пытались решить эту проблему.

Во всех этих примерах, угроза — причина проблемы, которая вызывает поворот судьбы, и источник сопротивления, которое создает классическую структуру, когда хорошие парни пытаются решить проблему. Проблема, поворот судьбы и компоненты классической структуры составляют самую сущность истории – то, без чего нет никакой истории.

Если задуматься об этом, это легко увидеть. Без проблемы и поворота судьбы нет никакой истории. Если история заканчивается в том же самом месте, где начиналась, без некоторого существенного продвижения, аудитория задастся вопросом: «чёрт, что это было?».

Это будет очень неприятный опыт. Без осложнений и кризиса, нет никакой истории. Если Золушка идет на бал, влюбляется в принца и женится на нем без единственной помехи, или если Индиана Джонс идет за Святой Чашой Грааля и находит её, не сталкиваясь ни с какими трудностями вообще, нет никакой истории. Зрители выходят, бормоча: «ну и что?»

Если будут осложнения и кризис, но не будет кульминационного момента и развязки, то вы будете иметь ту же самую проблему. Ваши зрители будут чувствовать себя неудовлетворёнными. У них будет чувство, что история осталась незаконченной.

Перевод М. Хлопотова