

Антагонисты и препятствия

Внешние и внутренние конфликты,
которые сдерживают главного
героя

Все любят героя. Но герою необходим не менее могучий злодей, которому он противостоит. Кому был бы интересен Джеймс Бонд, если бы он просто спасал котят, застрявших на деревьях? Чтобы доказать свою храбрость, герой должен сразиться с самым жестоким, самым коварным врагом. Таким образом, при создании идеального героя вам также нужно подумать о подходящем заклятом антигерое. Но массу проблем герою доставляет не только антагонист. Иногда самый сильный противник скрывается внутри. Говоря об антигероях и препятствиях, мы имеем в виду две враждебные силы: внешнюю и внутреннюю, и важны обе.

Враг, который смотрит тебе в глаза

*Звездные войны:
Эпизод 5 — Империя
наносит ответный
удар*
1980

Режиссер:

Ирвин Кершнер

Сценаристы: Ли Брекет,

Лоуренс Кэсдан

Актеры: Марк Хэмилл,

Дэвид Праус

Определить в фильме антагониста обычно довольно легко: он плохой парень. Классическим примером является Дарт Вейдер (озвученный Джеймсом Джонсом), который пытается подавить восстание, возглавляемое Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). Трилогия «Звездные войны» — это в значительной степени поединок между главным героем и антигероем, между добром и злом. На пути разрешения этого конфликта есть разные повороты: например, Люк узнает истинное лицо Дарта Вейдера, но космическое приключение Джорджа Лукаса дает нам явного злодея, который пытается помешать главному герою достичь своих целей. В фильме «Империя наносит ответный удар» противостояние достигает апогея, и они буквально сталкиваются в кульминационной битве на световых мечах. Антагонист — это персонаж, который должен быть побежден.

Внутренний конфликт, который тормозит героя

Рокки

1976

Режиссер:

Джон Эвилдсен

Сценарист:

Сильвестр Сталлоне

Актер:

Сильвестр Сталлоне

Иногда противник — это не внешний фактор, а нечто внутри главного героя, то, что он должен победить в себе. В классической спортивной драме о неудачнике «Рокки» Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) — обычный парень с большим сердцем, который постоянно мучился вопросом, как бы все было, стань он боксером. Его очевидным заклятым врагом в фильме является Аполло Крид (Карл Уэзерс), высокомерный чемпион, который дает скромному Рокки титульный бой, чтобы поднять свою популярность. Но у Рокки есть и другое, возможно, еще более серьезное препятствие, которое не так легко заметить.

Как мы узнаём, Рокки Бальбоа по прозвищу Итальянский Жеребец был когда-то многообещающим боксером, но не оправдал ожиданий. Теперь, когда ему выпала возможность сразиться с Аполло, он должен сделать больше, чем просто достичь пика физической формы — он должен преодолеть себя. Его тренер Микки (Берджес Мередит) помогает Рокки справиться с внутренним конфликтом — его страхом, что он недостаточно хорош, что он впустую потратил свою жизнь, что он обречен на прозябание. Когда Рокки выходит против Аполло, он не просто сражается с чемпионом мира — он сражается с собственными демонами.

Создатели «Рокки» талантливо подчеркивают эту внутреннюю борьбу. Момент, когда Рокки бежит по улицам Филадельфии, взбегает по ступеням Музея искусств и торжественно вскидывает руки, незабываемый. Он еще даже не встречался с Аполло, но в некотором смысле он уже победитель. Ликование Рокки в этот момент — это выражение его триумфа над собственными страхами.

Невидимые пристрастия сильнее любого антагониста

Реквием по мечте
2000

Режиссер:

Даррен Аронофски

Сценаристы:

Даррен Аронофски,
Хьюберт Селби —
младший.

Актеры: Джарет Лето,
Дженнифер Коннелли

Не во всех фильмах есть четко обозначенный плохой парень. Так же, как и в реальной жизни, некоторые киногерои сражаются сами с собой и проигрывают. Давайте рассмотрим «Реквием по мечте», снятый по роману Хьюберта Селби — младшего о наркомании 1970-х годов. Фильм фокусируется на нескольких персонажах, включая любовников Гарри (Джаред Лето) и Марион (Дженнифер Коннелли), подсевших на героин. В фильме нет ни Дарта Вейдера, ни Аполло Крида — препятствия полностью связаны с неспособностью персонажей завязать. (На самом деле они употребляют все больше наркотиков.) На повествовательном уровне внутренний конфликт трудно развивать. По крайней мере, такие фильмы, как «Звездные войны» и «Рокки», дают зрителю очевидные интересы и банальные конфликты. Но режиссер Даррен Аронофски решает исследовать влияние наркомании, погружая зрителя в захватывающее кинетическое переживание того, что чувствует наркоман. Этот поразительный, тревожный фильм — напоминание о том, что для полноценной истории не обязательно противопоставлять своим персонажам очевидного внешнего врага. Возможно, величайший враг вашего героя смотрит на него из зеркала.

Тема

Выражение идеи через сюжетные повороты

Рассказанная в фильме история может привлекать нас по многим причинам. Возможно, все дело в заманчивом сюжете; возможно, нам нравится жанр. Но часто секрет привлекательности кроется в чем-то помимо сюжета. Нас притягивает не то, что происходит в фильме, а скорее то, о чем он.

Проще всего это можно представить как тему фильма — набор мыслей и взглядов, которые создатели фильма пытаются выразить художественными средствами. Сценарист Крейг Мазин однажды сказал об этом так: «Тема — это ваш главный драматический тезис. ...Я полагаю, что иногда люди неправильно понимают слово “тема” в этом контексте. Они думают, что темой для сценария может быть что-то типа “братства”. Ну нет. Потому что тут не о чем спорить. Нет никакого способа подойти к этому так или иначе. Это просто смутное понятие...»

Сценарии без тезисов пусты и бессмысленны. Возможно, чтобы правильно подойти к теме, вам поможет следующий ряд вопросов: «что все это значит? Я имею в виду, я знаю, что это такое, но что это такое? Почему этот фильм должен существовать? Какой во всем этом смысл?»

Другими словами, недостаточно иметь хорошо написанную историю — важно знать, что вы хотите сказать.

Идея в центре блокбастера

Мстители

2012

Режиссер: Джосс Уидон

Сценарист:

Джосс Уидон

Актеры:

Скарлетт Йоханссон,

Крис Хемсворт,

Крис Эванс,

Роберт Дауни —

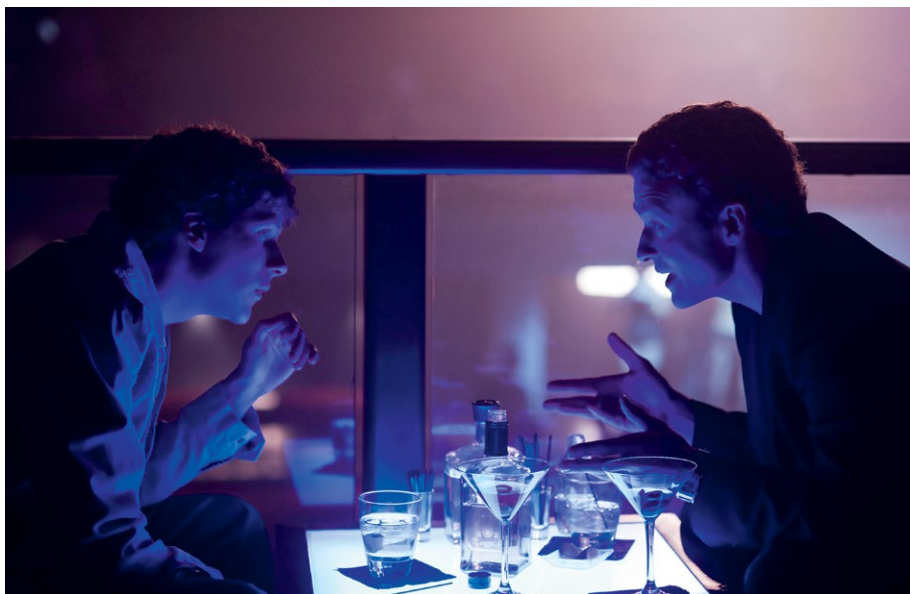
младший,

Джереми Реннер,

Марк Руффало

Масштаб события, о котором рассказывается в фильме, не освобождает авторов от необходимости иметь представление о теме своего произведения. Так, многие боевики, по сути, пропагандируют идею победы добра над злом. Это тема резонирует с аудиторией, прячась за общим волнением от зрелища и взрывов. Например, фильм «Мстители» (сценарист и режиссер Джосс Уидон) проповедует важность командной работы для достижения трудных целей. В этом блокбастере 2012 года группа супергероев, привыкших работать в одиночку, должна объединиться, чтобы победить злого Локи (Том Хиддлстон). Какими бы могущественными они ни были по отдельности, более могущественны они как единое целое.

Очевидно, что многие зрители идут на фильм о супергероях только из-за культовых персонажей. Но, наполняя «Мстителей» более глубокими идеями, а именно той, что даже супергерои должны полагаться друг на друга для достижения трудной цели, фильм приобретает то эмоциональное подводное течение, которое вовлекает зрителя в зрелище.

Один фильм, несколько тем

Социальная сеть
2010

Режиссер:

Дэвид Финчер

Сценарист:

Аарон Соркин

Актеры:

Джесси Айзенберг,

Джастин Тимберлейк

В «Социальной сети» тем так много, что каждый может найти что-то свое. В этом фильме 2010 года, основанном на истории создания Facebook, звезда Джесси Айзенберг выступает в роли Марка Цукерберга, яркого, но колючего студента Гарварда, создавшего крупнейшую социальную сеть в комнате общежития. «Социальная сеть» режиссера Дэвида Финчера и сценариста Аарона Соркина рассказывает о попытках Марка поднять бизнес с нуля, попутно расправляясь с конкурентами, сражаясь с судебными исками и отталкивая близкого друга, верного одноклассника Эдуардо Саверина (Эндрю Гарфилд). Но все это лишь сюжетные моменты — ни один из них не говорит нам, о чем фильм на самом деле. Вот тут-то и появляется тема.

Повествование питает несколько идей — и в этом сила «Социальной сети». Одна из них — очарование славы. В начале Марк изображается высокомерным, нелюдимым и не особо обаятельным (в первом эпизоде его бросает подруга, потому что он плохо с ней обращается). Его не приглашают ни в одно из братств Гарварда, и он создает Facebook отчасти для того, чтобы повысить самооценку и доказать другим, что он чего-то стоит. В основе многого из того, что происходит в «Социальной сети», его жажда признания или, точнее, желание быть «крутым»: именно поэтому он попадает под влияние красноречивого, но неоднозначного предпринимателя Шона Паркера (Джастин Тимберлейк). Как бы он ни старался, Марк никогда не будет популярен так, как хочет: неуверенность остается, даже когда Facebook делает его миллиардером.

Зритель не всегда осознает главные темы фильма. Важно то, что тема является каркасом, на который ложатся все перипетии сюжета, она наполняет рассказ эмоциональным или интеллектуальным смыслом.

Поиск тем по пути

Фри-соло

2018

Режиссеры:

Джимми Чин,

Элизабет Васархели

Продумать основные темы вашей истории важно еще в начале работы над сценарием, но иногда глубокие идеи появляются и в процессе съемок. В качестве примера давайте рассмотрим оскароносный документальный фильм 2018 года «Фри-соло». Отличительной чертой неигрового кино является то, что первоначальные идеи режиссера могут быть значительно скорректированы, и фильм пойдет в другом направлении. «Фри-соло» рассказывает об Алексее Хоннольде, альпинисте мирового класса, мастере свободного одиночного восхождения (то есть он взбирается на горы в одиночку без помощи альпинистского снаряжения). Это занятие, мягко говоря, рискованное, и наблюдение за героем во «Фри-соло» и нервирует, и возбуждает. Кажется, чего больше?

Но, как только камеры заработали, режиссеры Элизабет Васархели и Джимми Чин должны были освободить место для новых тем. Во-первых, Хоннольд начал встречаться с Санни Маккэндлесс; пока снималось «Фри-соло», их отношения стали серьезными. Итак, документальный фильм эволюционировал и начал исследовать, как Хоннольд совмещает призвание и личную жизнь. Напряжение, возникающее из этой темы, могут почувствовать даже зрители, которые не имеют ничего общего с альпинизмом и никогда не планировали взбираться на гору.

Благодаря этому «Фри-соло» вызывает шок, когда Хоннольд готовится покорить опаснейшую вершину Эль-Капитан. Он не только рискует своей жизнью — его решение угрожает отношениям с Маккэндлесс. Эгоистичен ли их герой, выбрав подъем на Эль-Капитан? Или Маккэндлесс должна его поддерживать и понять, что он следует своей мечте? Большинство зрителей смотрят «Фри-соло» из-за опасной страсти Хоннольда, но и эта неожиданная тема заставляет их пережить бурю эмоций.