

ГЛАВА 1

Как известно, все сюжеты уже написаны и переписаны задолго до нашего рождения. Даже Шекспир лишь перерабатывал уже существующие произведения, но привносил в них новый смысл, благодаря чему стал невероятно популярен у всех сословий – от необразованных простолюдинов до аристократов. Давайте выясним, в чем секрет великих сценаристов и драматургов, подаривших миру бессмертные истории.

Для начала разберем те приемы сценарного мастерства, которые использовал Шекспир и которые работают до сих пор. Именно они могут стать базой для создания успешной истории. Но чтобы ваша история была не только успешной, но и оригинальной, стоит также тщательно прописать ни на кого не похожего главного героя. Обо всем этом мы сейчас и поговорим.

Прежде всего, для создания успешного героя важна **достоверность его психологического портрета**. Человеческие страсти, основанные на базовых эмоциях, понятны любому, поэтому и заставляют зрителей сопереживать персонажам. Это доказывают и современные когнитивные исследования.

Например, Шекспир, переписывая древнескандинавскую хронику «Сага о Гамлете», зафиксированную Саксоном Грамматиком, создает нового героя. Не мстительного, не трусливого Гамлета, а сомневающегося. «Быть или не быть?» Этот вопрос, волновавший людей во все времена, звучит актуально и в настоящем. Шекспир не просто задал своему герою одну из психологических черт – он наделил его сомнением, чем вызвал любопытство, которое, в свою очередь, помогает удерживать интерес зрителя или читателя. Для большинства из нас вряд ли найдется что-то интереснее, чем поиск причин и следствий, скрывающихся за поведением других людей. Любопытство – стержень, на котором держится любая история, будь то статья в таблоиде, пост в блоге или новый фильм. И этому есть вполне разумные объяснения с точки зрения психологии и нейробиологии.

Поэтому Шекспир и *придумывает героя, близкого обычному человеку*, который, совершая поступок, в глубине души до конца не осознает, прав он или нет. Ведь никто из нас точно не знает, почему поступает так или иначе: сегодня гладим возлюбленного по голове, а завтра даем ему пинка, хотя он, казалось бы, ни в чем не провинился. Мозг тут же подкидывает нам логическое объяснение: вчера он так мило улыбался, а сегодня смотрит косо. Но, может быть, это лишь наши фантазии? «Кто же этот человек на самом деле?» – главный драматургический вопрос, ответ на который дается по мере развития сюжета.

Возвращаясь к Гамлету, мы видим, что он то сомневается, то прикидывается сумасшедшим, то случайно убивает, то раскаивается, то героически принимает удары, то отправляет на смерть. Кто он – убийца или защитник справедливости?

Зритель постоянно задается вопросом, почему герой поступает так или иначе. И ставит себя на его место, раздумывая, совершил бы он такой поступок или нет.

Каков же ключ к успеху в написании именно вашего сценария, даже если вы не Шекспир?

Это так называемая **болевая точка, или несовершенство**, травма, боль, неприятие, которые есть в каждом человеке. Мозг на основе этого изъяна выдает готовый сюжет, в котором герой по-разному взаимодействует с этим триггером.

Чтобы понять, какие несовершенства хранятся в нас, необходимо разобраться, как работает мозг, и на основе этой модели создавать своего персонажа. Рассмотрим краткую схему:

1. Мы **осознаем** свое «я».
2. **Понимаем**, как устроен этот мир, слушая множество историй от родителей, воспитателей.
3. **Ставим задачи** – нам хочется конфету, машинку, куклу.
4. Постепенно **добиваемся** своих целей – плачем, угрозами, шантажом. То есть начинаем **действовать**.
5. **Постепенно знакомимся с разными ролями, которые играем в жизни**. Один и тот же человек может быть дочкой и школьницей, другом и студентом, писателем и политиком.
6. **Выбираем модель** поведения, которое от нас ожидают окружающие.
7. К подростковому возрасту у нас **формируется единая картина мира**, в которой отражаются накопленный опыт и представления о будущем. В основе лежит значимость собственной жизни, личных убеждений, а не навязанные нормы и книжные правила.
8. Мы уже разобрались, как себя вести, чтобы добиться желаемой цели, сформировали мнение о себе и о мире.

Наш мозг стал менее гибким, и его основная задача теперь – *оберегать свои принципы и убеждения или, иначе говоря, нашу зародившуюся болевую точку*. И это самая интересная для нас фаза, потому что именно на этом этапе начинает формироваться несогласие с окружающими, благодаря которому и случаются самые яркие истории. Мы защищаем свою реальность от всего, что не вписывается в нашу модель мира.

Почему нам нужен этот самоанализ по выявлению болевой точки? Потому, что только обнаружив ее, вы сможете сделать персонажа наполненным, сложным, динамичным и интересным зрителю. Выявить болевую точку в себе не так-то просто, но если вам это удастся, то вы получите ключ к созданию ярких персонажей. При этом методы, которые Шекспир сам применял в своих произведениях, станут для вас надежной основой для исследования и нахождения несовершенств.

Что такое болевая точка героя? Болевыми точками могут быть и травмы детства, которые порождают определенный тип поведения, и психологические особенности, религиозные или политические взгляды, характер, представление героя о себе, а именно то, каким он себя воображает – привлекательным студентом, эмоциональным актером, отважным преподавателем, честным блогером. И как только самое сокровенное, важное знание подвергается сомнению, нападкам, он вступает в схватку с антагонистом, защищая заветное несовершенство.

А уж если это касается *самоутверждения*, то может начаться бой не на жизнь, а на смерть. Если героя обидели даже случайно, оскорбили, задели самую глубинную боль души, например некий изъян, который тщательно скрывается, то он будет биться с противником, доказывая его неправоту, пока не выйдет победителем или не потерпит

поражение. Это касается тех вопросов, которые задевают за живое, и происходит так же, как в жизни.

Например, если вы считаете себя умным, у вас три диплома и докторская степень, тот, кто усомнится в ваших интеллектуальных способностях, автоматически станет самым главным врагом. А если вам расскажут, что динозавры и бегемоты – одно и то же, но это вас абсолютно не интересует, вы спокойно согласитесь и продолжите жить как ни в чем не бывало. Если факты совпадают с нашим видением реальности, мы соглашаемся, а если нет – вступаем в сражение. Мы ставим под сомнение авторитет противника, подрываем его репутацию, пытаемся доказать, что он дурак, находим людей, которые подтверждают нашу правоту. А мотивирует на это все та же болевая точка, которую случайно или намеренно задели.

Вы как автор своей истории должны намеренно задевать несовершенства своих героев. Если зритель постоянно, до самого финала, задает вопросы «Кто же этот герой на самом деле? Почему сегодня он хороший, а завтра плохой? Что за этим стоит?», значит, вам удалось вытащить наружу болевую точку и увлечь зрителя.

Хороший сторителлинг – это исследование человеческого поведения. Герой, который борется за свою цель, и есть проекция собственных убеждений, интересов, ответов. Не забывайте, что вся история рассказывается ради авторской идеи. Об этом мы поговорим в следующем разделе.

► Разберемся на примере сериала «Триггер» (2020), как сценаристы Андрей Золотарев и Лев Мурзенко, используя болевые точки героя, создали захватывающий сюжет, который заставляет зрителя не спать ночи напролет. Сериал рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который

практикует метод шоковой психотерапии, но добивается результата за один сеанс. Однако один из его пациентов совершает самоубийство, из-за чего Стрелецкий оказывается в тюрьме. Но, выйдя на свободу, он решает доказать, что не причастен к трагедии, и проводит собственное расследование.

Жена Даша ушла от Артема, потому что не смогла простить, что он променял ее на работу. Стрелецкий пытается вернуть бывшую жену и узнать, кто отец ее маленького сына Кирюши. Стрелецкий возобновляет свою практику: из серии в серию он помогает пациентам справиться с завистью, зависимостями, перестать обращать внимание на оскорбления и унижения. К нему на прием приходит уверенная в себе девушка Лера, которая не может смириться со смертью любимого мужчины. Артем заставляет ее вновь пережить сильную травму из прошлого – и ненароком влюбляет в себя. Лера, чтобы быть ближе к Артему, помогает Даше вернуть ребенка, которого отобрали органы опеки. Стрелецкий отвергает все Лерины ухаживания и грезит только Дашей. Артем пытается решить проблему с отцом, который хочет лишить его права на работу. Отец и сын выясняют отношения. От друга Дэна, который безнадежно влюблен в Леру, Артем узнает, кто она на самом деле – жена пациента, который покончил жизнь самоубийством. Стрелецкий получает новые улики и просит следователя вновь пересмотреть свое дело. Артем узнает, кто виновен в смерти самоубийцы.

Кто же такой Артем? Социопат, интересный своими уникальными способностями, которые позволяют лечить людей с помощью неординарных приемов. Он как Гамлет: с одной стороны, воскрешает людей, с другой – делает это так жестоко, что может убить: пан или пропал. Артем доводит пациента до самоубийства, но он не верит, что стал виной трагедии, и проводит собственное расследование.

«Триггер» (реж. Д. Тюрин, И. Твердохлебов, 2018 – настоящее время)

Он оказывается прав: клиента убили. Зритель узнает это лишь в финале. А до этого мучается вопросом: кто такой Стрелецкий – изверг, который запирает пациентов в горящих сараях, заставляет прилюдно заниматься любовью, или волшебник, который реально справляется со всеми их страхами. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какова болевая точка самого героя и как он с ней живет.

Какое несовершенство имеет герой? Стрелецкий помогает всем, кроме себя. Он находит в каждом триггеры, которые разрушают жизнь, а в себе этот изъян не видит. Но зрителю интересно, что же с ним не так. Почему он не может лечить свое несовершенство? Это то, о чем мы говорили выше: человек в своем идеальном выстроенном мире не готов смириться с личным изъяном. Он будет отрицать все, что на него намекает, потому что так устроена психика.

В психологе сочетаются дерзкий характер и беспробудное одиночество: непонимание между ним и сестрой, разрушенные отношения с женой и, главное, конфликт с папой. Отношения с деспотичным отцом, который не принимал его в детстве и так и не принял во взрослые годы, и есть главный триггер. В финале первого сезона Артем раскрывает душу: его травма – отсутствие любви и внимания. Болевая точка Стрелецкого раскрывается, когда он обвиняет отца в доведении до смерти матери, а тот утверждает, будто сын возомнил себя Богом. Артем замечает, что это отец сделал его таким. Пытаясь справиться с детской травмой, Стрелецкий даже прощает отца... Но позже выясняется, что конфликт из детства практически не разрешить – Даша родила ребенка от отца Артема, а не от него.

История строится не только на болевой точке главного героя, но и на изъянах всех персонажей каждой серии, которые приходят к Стрелецкому со своими проблемами. У одного конфликт с братом, который запер его в сарае из-за ревности, у другой – с матерью, которая не может принять превосходство дочери, что приводит к тому, что дочь не может выйти замуж, другая девушка не может похудеть, потому что заедает отсутствие матери в детстве. Перед зрителем открывается целый спектр несовершенств других людей, которых он сканирует, пытаясь отыскать свой триггер, и это притягивает его к экрану.

Подводя итог, следует отметить, что любая история основывается на герое, который имеет болевую точку. Она определяет модель его поведения, и на протяжении всего сюжета он с ней борется, меняясь и достигая главной цели. Важно находить в своих героях эти несовершенства, тогда и зритель попытается отыскать свой триггер (и тем самым разрешить волнующий вопрос) и будет с огромным интересом наблюдать за развитием сюжета.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Подумайте, что вам в своей жизни хотелось бы помянуть, что оставить, а о чем даже больно думать — мозг словно блокирует эти мысли. Постарайтесь проанализировать и понять, что это такое. Может быть, трагедия, разыгравшаяся на ваших глазах, обида, нанесенная в школе, невозможность что-то обрести...
2. Если удастся нащупать, подумайте, будет ли зритель сопереживать герою с такой проблемой. Решите, как ваш герой будет бороться с этим несовершенством и к чему придет.
3. Посмотрите фильм «Анализируй это», опишите героя и его болевую точку.
4. Какова, на ваш взгляд, болевая точка современного героя и как он уживается с ней в современном мире? Напишите краткую историю об этом.