

# Все задания из книги Уильяма Индика “Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете”

## Глава 1. Эдипов комплекс

### Упражнения к главе 1

1. Проанализируйте, как темы эдипова комплекса раскрываются в следующих классических фильмах: «Милдред Пирс» (Mildred Pierce, 1945), «Белое каление» (White Heat, 1949), «Психоз» (Psycho, 1960), «Выпускник» (Graduate, 1967), «Китайский квартал» (Chinatown, 1974).
2. Назовите как минимум еще пять фильмов, в которых представлены основные проявления эдипова комплекса.
3. Назовите пять фильмов, в которых используется тема комплекса Электры.
4. Назовите пять фильмов, в которых герою приходится преодолевать собственную беспомощность, чтобы добиться успеха.

Эдипов

## Глава 2. Невротический конфликт

### Упражнения к главе 2

1. Наиболее убедительные злодеи в кино – те, кем движут исключительно их примитивные желания или либидо. Подумайте, как, используя тему секса или агрессии, сделать вашего злодея еще более безнравственным. Не жалейте для создания образа злодея мрачных красок – их никогда не бывает слишком много.
2. Как можно выразить тему справедливого возмездия в сценах наказания злодея?
3. Придумайте три новых, изощренных, впечатляющих способа наказать злодея.
4. Объясните внутренний конфликт своего героя в двух-трех предложениях. Если не получится, возможно, вам не до конца ясна его мотивация. Внутренний невротический конфликт героя может быть психологически сложным, но вы как писатель должны составить о нем максимально четкое представление.
5. Вспомните образы злодеев из пяти ваших любимых фильмов. Объясните, почему эти герои являются воплощением Ид.
6. Вспомните образы героев из пяти ваших любимых фильмов. Объясните, почему эти герои являются воплощением Эго.
7. Вспомните образы наставников из пяти ваших любимых фильмов. Объясните, почему эти герои являются воплощением Супер-Эго.
8. Вина – основной элемент внутреннего конфликта. Подумайте, что может вызывать у вашего героя угрызения совести и как использовать чувство вины в сценарии, чтобы показать ее стимулирующую роль в развитии личности героя.

9. Кто ваш герой: классический герой, антигерой, падший герой? Вам необязательно кроить ваш фильм по одному лекалу, но ответ на этот вопрос может оказаться полезным для понимания мотивации вашего героя.

10. Проанализируйте невротический конфликт следующих героев: Джордж Бейли (Джеймс Стюарт) в фильме «Эта прекрасная жизнь» (It's a Wonderful Life, 1946), Мэтт Гарт (Монтгомери Клифт) в фильме «Красная река» (Red River, 1948), Джуда Розенталь (Мартин Ландау) в фильме «Преступления и проступки» (Crimes and Misdemeanors, 1989).

## Глава 3. Стадии психосексуального развития

### Упражнения к главе 3

1. Придумайте две или три модели поведения, связанные с отклонениями на оральной стадии развития, которые раньше не использовались в фильмах.
2. Оральные фиксации отражают те или иные физические, физиологические или эмоциональные проблемы героя. Придумайте оральную фиксацию, которую ваш герой стремится преодолеть, только не используйте избитые примеры, такие как алкоголизм или пристрастие к наркотикам.
3. Противопоставление двух совершенно различных персонажей – одна из базовых формул для создания комедий. В вашем сценарии есть комическая парочка? Это могут быть главные герои – например, Ник и Нора в «Тонком человеке» (The Thin Man) – или второстепенные персонажи, появляющиеся только эпизодически – такие как Джей и Молчаливый Боб в «Клерках» (Clerks) и «Лоботрясах» (Mallrats). Как показать противоположные силы сдерживания и раскрепощения (подавления и свободы), чтобы создать комический конфликт?
4. Если в вашем сценарии только один комический персонаж, возможно, имеет смысл создать ему пару. Подумайте, как это улучшит ваш сценарий.
5. Оружие героя обычно является фаллическим символом, психологическим выражением характера и силы героя. Какое оружие вы сочтете подходящим для своего героя, чтобы оно стало отражением его личности?
6. Проанализируйте, какое оружие или другие вещи используют для достижения своей цели герои ваших любимых фильмов.
7. Теперь представьте, какие из них подошли бы вашему герою.
8. Придумайте пять видов «оружия», которые не использовались героями фильмов раньше.

## Глава 4. Защитные механизмы Эго

### Упражнения к главе 4

1. Проанализируйте известные вам фильмы и вспомните трех персонажей, демонстрирующих действие защитного механизма регрессии.
2. Назовите трех персонажей, демонстрирующих действие защитного механизма отрицания.

3. Назовите трех персонажей, демонстрирующих действие защитного механизма замещения.
4. Назовите трех персонажей, демонстрирующих действие защитного механизма рационализации.
5. Назовите трех персонажей, демонстрирующих действие защитного механизма изоляции.
6. Проанализируйте защитные механизмы персонажей в следующих фильмах: «Обыкновенные люди», «Большое разочарование», «Красота по-американски».

## Глава 5. Работа со сновидениями

### Упражнения к главе 5

1. Традиционный счастливый конец - наиболее явное воплощение мечты в фильме. В вашем сценарии счастливый конец? Придумайте несколько счастливых концовок для своего фильма, смело потворствуйте капризам зрителя.
2. Есть ли в вашем сценарии поворот сюжета, когда какое-то желание героя внезапно исполняется? Помогает ли исполнение желания усвоить какой-то важный урок?
3. Смог ли ваш герой справиться с каким-то своим затаенным страхом?
4. Попробуйте представить все способы исполнения желаний вашего героя в фильме.
5. В вашем сценарии есть какой-нибудь темный герой - соблазнитель или соблазнительница? Подумайте, как можно сделать образ этого героя более глубоким, сильным с психологической точки зрения, вспомнив образы суккуба и инкуба.
6. Используя теорию Фрейда, проанализируйте сны персонажей в следующих фильмах:  
«Волшебник страны Оз» (The Wizard of Oz), «Лестница Иакова» (Jacob's Ladder), «Ванильное небо» (Vanilla Sky).
7. Проанализируйте сны, фантазии, сны наяву персонажей пяти ваших любимых фильмов.
8. Придумайте сны для каждого персонажа в вашем сценарии. Пусть в них отразятся мечты и страхи героев, наполните эти сны символизмом. Это поможет вам лучше понять бессознательный мир героев и их внутренний конфликт.

## Глава 6. Нормативный конфликт

### Упражнения к главе 6

1. Проанализируйте известные вам фильмы и вспомните пять героев, которых можно было бы назвать недоверчивыми.
2. Назовите трех персонажей, которых можно было бы назвать легковверными.
3. Перечислите семерых героев-бунтарей.
4. Вспомните трех героев, которых мучит чувство вины.
5. Подумайте, каких трех героев вы могли бы назвать запутавшимися.
6. Назовите пять героев-неудачников.
7. Вспомните три фильма, в которых речь идет о команде неудачников.

## Глава 7. Кризис идентичности и его разрешение

### Упражнения к главе 7

1. Назовите два известных вам фильма, в которых предыстория героя раскрывается в начальных сценах или с помощью голоса за кадром.
2. Вспомните три фильма, в которых предысторию рассказывает сам герой.
3. Назовите два фильма, в которых предыстория раскрывается через флешбэки или СНЫ.
4. Напишите подробную биографию каждого персонажа в своем фильме. Продумайте все подробности: где и когда персонаж родился, его любимые предметы в школе, его хобби и мечты... даже как и когда он лишился девственности. Это поможет вам сделать персонаж более глубоким.
5. Посмотрите несколько классических романтических комедий (например, «Это случилось однажды ночью», «Магазинчик за углом», «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэтле»). Проанализируйте, как выстраивается в кино близость между главными героями. Уделите особое внимание кризису в их отношениях в конце второй части фильма и тому, как этот кризис преодолевается в третьей части.
6. Вспомните пять персонажей из ваших любимых фильмов, которые можно назвать «наставниками в состоянии стагнации». Как герой помогает наставнику преодолеть этот кризис?
7. Назовите три фильма, в которых речь идет о кризисе целостности против отчаяния. Как герою удастся достичь целостности?

## Глава 8. Архетипы персонажей

### Упражнения к главе 8

1. Составьте список героев из десяти ваших самых любимых фильмов.
2. Составьте список злодеев из десяти ваших самых любимых фильмов.
3. Составьте список наставников из десяти ваших самых любимых фильмов.
4. Проанализируйте известные вам фильмы и назовите пять персонажей, выполняющих функцию архетипа богини.
5. Назовите пять персонажей, выполняющих функцию архетипа тени богини.
6. Назовите пять персонажей, выполняющих функцию архетипа анимы.
7. Назовите пять персонажей, выполняющих функцию архетипа роковой женщины.
8. Назовите пять персонажей, выполняющих функцию архетипа плута.
9. Назовите пять персонажей, выполняющих функцию архетипа оборотня.

## Глава 9. Архетипы сюжета

### Упражнения к главе 9

1. Проанализируйте образ своего любимого киногероя и идентифицируйте четыре архетипа, представленные в четверичности его личности.
2. То же самое сделайте в отношении своей любимой героини.
3. Посмотрите какой-нибудь фильм, который вы до этого не видели, и проанализируйте

проанализируйте его с точки зрения теории Юнга. Какие архетипы присутствуют в этом фильме? Как встреча с этими архетипами способствует трансформации героя?

4. Проанализируйте, как тема синхронии (в соответствии с ее интерпретацией в этой книге) отражена в пяти ваших любимых фильмах.

## Глава 10. Тысячеликий герой

### Упражнения к главе 10

1. Каков мир повседневности для Фродо во «Властелине колец»?
2. Как услышал зов приключений Рокки в одноименном фильме?
3. Расскажите, как герой отверг зов в «Звездных войнах».
4. Обозначьте стадию сверхъестественной помощи в «Волшебнике страны Оз».
5. Обозначьте стадию преодоления первого порога в «Лоуренсе Аравийском».
6. Обозначьте стадию «во чреве кита» в «Искателях утраченного ковчега».
7. Обозначьте стадию начала пути испытаний в «Короле-льве».
8. Обозначьте стадию встречи с богиней в фильме «Человек-слон».
9. В чем состоит стадия женщины как искусительницы в «Основном инстинкте»?
10. В чем состоит стадия примирения с отцом в «Пиноккио»?
11. Обозначьте стадию апофеоза в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
12. В чем состоит вознаграждение в конце пути в «Экскалибуре»?
13. Обозначьте стадию отказа от возвращения в «Танцах с волками».
14. Обозначьте стадию волшебного бегства в «Братьях блюз».
15. В чем состоит спасение извне в фильме «Империя наносит ответный удар»?
16. Обозначьте стадию преодоления порога в обыденный мир в «Величайшей из когда-либо рассказанных историй».
17. Когда герой «Возвращения джедая» стал властелином двух миров?
18. Что подразумевает понятие «свобода жить» в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы»?

## Глава 11. Путешествие героини

### Упражнения к главе 11

1. Назовите пять фильмов, главные героини которых - женщины, и проанализируйте их сюжеты с точки зрения модели путешествия Мёрдок.
2. Обозначьте стадию «дистанцирование от женского начала» в «Гориллах в тумане».
3. Обозначьте стадию «идентификация с мужским началом» в «Солдате Джейн».
4. Обозначьте стадию «путь испытаний» в «Волшебнике страны Оз».
5. Обозначьте стадию «иллюзорность успеха» в «Деловой девушке».
6. Обозначьте стадию «сильные женщины могут сказать "нет"» в «Кое-что о Мэри».
7. Обозначьте стадию «инициация и возвращение к богине» в «Белом олеандре».
8. Обозначьте стадию «настоятельная потребность воссоединиться с женским началом» в «Лоскутном одеяле».
9. Обозначьте стадию «преодоление раскола между матерью и дочерью» в «Прерванной жизни».
10. Обозначьте стадию «открытие внутреннего мужчины с большим сердцем» в фильме

«Алиса здесь больше не живет».

11. Обозначьте стадию «за пределами дуальности» в «Унесенных ветром».

## Глава 12. Комплекс неполноценности

### Упражнения к главе 12

1. Назовите пять супергероев и проанализируйте их комплекс неполноценности.
2. Как эти герои компенсируют свой комплекс?
3. Вспомните пять суперзлодеев и подумайте, какое чувство неполноценности стало причиной развития у них комплекса превосходства.
4. Каким образом эти суперзлодеи добиваются суперкомпенсации своей неполноценности?
5. Определите, в чем состоит гамартия - слабость или изъян - названных вами супергероев.
6. Назовите пять героев-детей и проанализируйте их главную цель и мотивацию. Связан ли сюжет всех пяти фильмов в той или иной степени с чувством беспомощности героя?
7. Попробуйте вспомнить всех известных вам великих героев мифов, легенд и кино. Сколько из них сироты или по какой-то причине оказались без опеки родителей в детстве?
8. Назовите десять детских фильмов, в которых используется прием смены ролей.
9. Назовите десять детских фильмов, где главные герои или другие персонажи - животные.
10. Проанализируйте следующие фильмы с точки зрения формулы героя-ребенка: «Король-лев», «Золушка», «Принц Египта», «Белоснежка», «Мулан», «Геракл», «История игрушек», «Дамбо», «Меч в камне», «Храбрый маленький тостер».

## Глава 13. Соперничество между братьями и сестрами

### Упражнения к главе 13

1. Назовите три фильма, посвященных классической теме соперничества между братьями/сестрами.
2. Присутствуют ли в отношениях соперничающих героев в этих фильмах элементы, описанные в настоящей главе?
3. Вспомните три фильма, где тема соперничества братьев/сестер представлена менее буквально: соперники не братья или сестры, они не соревнуются за родительскую любовь, у них нет общего объекта любви, их нельзя однозначно назвать хорошими или плохими.
4. Присутствуют ли в этих фильмах какие-то из элементов, описанных в настоящей главе?
5. Проанализируйте тему соперничества в следующих фильмах: «Что случилось с Бэби Джейн?», «Преступления и проступки», «Семейка Тенненбаум».
6. У вас есть братья или сестры? Проанализируйте свои отношения с ними и подумайте, присутствует ли в ваших отношениях какой-то элемент соперничества.

Подумайте, как соперничество с братом или сестрой могло повлиять на ваши собственные поступки и цели в жизни.

## Глава 14. Стили жизни

### Упражнения к главе 14

1. Проанализируйте известные вам фильмы и назовите пять персонажей, воплощающих стиль жизни получающего типа.
2. Назовите пять персонажей, воплощающих избегающий тип.
3. Назовите пять персонажей, воплощающих управляющий тип.
4. Назовите пять персонажей, воплощающих социально полезный тип.
5. Вспомните и проанализируйте фильм, в котором межличностный конфликт показан как противостояние четырех типов личности, описанных в настоящей главе.
6. Вспомните и проанализируйте фильм, в котором внутренний конфликт героя стал причиной его трансформации из одного типа личности в другой. Может быть, вам удастся назвать фильм, где герой на разных стадиях своего развития олицетворяет все четыре типа.

## Глава 15. Экзистенциальный конфликт

### Упражнения к главе 15

1. Назовите десять героев, которых жажда мести превращает в одержимых «демоническим» стремлением к разрушениям и убийствам.
2. Как этим героям удастся изгнать своих демонов?
3. Проанализируйте приведенные вами примеры: совпадает ли момент изгнания внутренних демонов и эмоционального катарсиса?
4. Используя модель четырех стадий самосознания, проанализируйте развитие героя в пяти своих любимых фильмах.
5. Используя модель четырех стадий самосознания, проанализируйте развитие героев в следующих фильмах: «Храброе сердце», «Сумасшедший Макс», «Матрица», «Властелин колец: Братство кольца», «Легенда».
6. Назовите пять фильмов, в которых главный конфликт героя связан с потерей им своей идентичности.
7. Что становится моментом откровения для этих героев?
8. Проанализируйте фильм «Помни» с точки зрения экзистенциального конфликта. Уделите особое внимание взаимосвязи моментов чувства потери идентичности, прозрений героя и его дьявольской одержимости.

## Глава 16. Архетипы века нарциссизма

### Упражнения к главе 16

1. Назовите пять героев-ковбоев из известных вам фильмов.
2. Назовите пять киногероев полицейских-бунтарей.
3. Назовите четыре героя-гангстера.

4. Назовите три частных детектива в кино.
5. Назовите пять фильмов о безумных ученых.
6. Какова развязка каждой из этих историй? Происходит ли встреча и интеграция творца с его безумным творением?