

Содержание

Об авторе	3
Введение	9
Глава 1. ВЫБИРАЕМ ИДЕЮ	11
Золотая жила: выбираем идеи с БОЛЬШИМ потенциалом	11
Прощаемся с зоной комфорта: чем больше дискомфорта, тем сильнее история	12
Персонаж и мир на пути к испытанию: возможные предпосылки конфликта	15
Расчётливость: как каждая сцена «Рататуй» соотносится с его главной идеей?	16
Подведём итоги	22
В «Головоломке»	23
Глава 2. СОЗДАЕМ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ	25
Интересным персонажам есть о чём беспокоиться	25
Сильная обеспокоенность рождается из непоколебимых принципов	27
Самые твёрдые убеждения рождаются из (болезненного) опыта	29
Подведём итоги	32
В «Головоломке»	32

Глава 3. ВЫЗЫВАЕМ ЭМПАТИЮ	35
Три уровня симпатии	35
Эмпатия	37
Желание и мотив	39
«Зачем, понуря голову, грустить о том, чего уже не воротить?»	41
Подведём итоги	44
В «Головоломке»	45
Глава 4. ДРАМА И КОНФЛИКТ	47
Больше чем вопрос «жизни и смерти»	47
Эмоциональный конфликт: создание и подача	50
Повышаем ставки и прыгаем выше головы	52
Изменение и раскрытие характеров — шанс на создание	54
Подведём итоги	57
В «Головоломке»	58
Глава 5. СТРУКТУРА PICHAR	61
Пара слов о структуре	61
Основные события: Что? Как? Почему?	65
Многослойный торт сторителлинга	68
Связывающие линии	69
Двойные кульминации	71
Не перегружайте структуру	73
Подведём итоги	74
В «Головоломке»	75
Глава 6. ВЫБОР ПЕРСОНАЖЕЙ	79
Ваша история как эффективная машина	79

Персонажи как функции сюжета	81
Пишите честно	82
Создание неповторимого персонажа	83
Подведём итоги	84
В «Головоломке»	85
Глава 7. ЗЛОДЕИ	87
Пара слов об антагонизме	87
Злой или проблемный	88
«Хорошие» злодеи	89
Антагонисты как зеркальное отражение	92
Подведём итоги	92
В «Головоломке»	93
Глава 8. РАЗВИВАЕМ ИДЕЮ	95
Планирование или исследование	96
Обманутые ожидания	97
Очертите границы — творческие ограничения	99
Подведём итоги	99
В «Головоломке»	100
Глава 9. КОНЦОВКИ	103
Случайность или персонаж	103
Возвращаемся к началу — отвечаем на вопросы, о которых зрители забыли	106
Развязка — показываем обновлённый мир	107
Подведём итоги	108
В «Головоломке»	109

Глава 10. ТЕМА	111
Что такое тема?	111
Придумываем тему. Шаг 1: выясняем, о чём наша история	112
Придумываем тему. Шаг 2: пронизываем всю историю найденной темой	113
Подведём итоги	116
В «Головоломке»	117
Глава 11. СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ	119
Благодарности	124
Фильмография	125
Библиография	127