

Оглавление

Предисловие.....	11
Ловим на крючок: персонаж, достойный сопереживания	13
Что такое положительные качества?	16
Потребности и мораль: влияние на сильные стороны характера	18
Классификация положительных качеств	22
Развитие положительных качеств	24
Положительные качества и арка персонажа: преодоление фатального недостатка	29
Строим персонажа с нуля: выбор подходящих качеств	34
Положительные качества и злодеи.....	40
Что нужно знать о положительных качествах персонажа	45
Как показать положительные качества персонажа	48
Читателю скучно: ошибки при создании персонажа	52
Финальное напутствие	59

Тезаурус положительных качеств персонажа

Адаптивность	63
Амбициозность	66
Аналитический склад ума	70
Бдительность	74
Бережливость	78
Бескорыстие	82
Беспристрастность	86
Бесхитростность	90
Благоразумие	94
Богатое воображение	99
Бойкость	103
Вдумчивость	106
Верность	110
Восприимчивость	114
Гостеприимность	118
Дипломатичность	122
Дисциплинированность	127
Добродушие	130
Доброта	134
Доверчивость	138
Дотошность	142
Дружелюбие	146
Духовность	150
Жизнерадостность	154
Жизнеутверждающий настрой	158
Заботливость	162
Здравомыслие	166
Зрелость	170

Игривость	174
Идеализм	178
Интровертность	181
Искушенность	186
Колоритность	190
Креативность	194
Любвеобильность	198
Любовь к науке	202
Любовь к приключениям	205
Любовь к природе	209
Любовь к флирту	213
Любознательность	217
Милосердие	222
Мудрость	225
Мягкость	229
Наблюдательность	233
Настойчивость	237
Находчивость	241
Невозмутимость	245
Независимость	249
Нравственность	253
Обаяние	257
Обходительность	261
Организованность	265
Оригинальность	269
Осторожность	273
Остроумие	277
Отвага	281
Ответственность	285

Патриотизм.....	289
Порядочность.....	293
Послушность	297
Проактивность.....	301
Профессионализм.....	306
Раскованность.....	310
Решительность	314
Сентиментальность	318
Склонность к приватности	322
Скромность.....	326
Смелость	329
Социальная осознанность	333
Способность вдохновлять	338
Способность действовать эффективно	342
Справедливость.....	345
Страстная увлеченность.....	350
Стремление защитить	354
Стремление к правильности.....	358
Талант	362
Терпеливость	366
Толерантность	370
Традиционализм	374
Трудолюбие.....	379
Уверенность.....	383
Ум	387
Умение благодарить	391
Умение действовать спонтанно	395
Умение работать в команде	399
Умение развеселить.....	403

Умение сосредотачиваться	408
Умение убеждать	412
Уравновешенность	416
Участливость	420
Философский склад ума	424
Честность	428
Чистота души	432
Чувственность	435
Щедрость	439
Экстравертность	443
Эксцентричность	447
Эмпатия	451
Энтузиазм	455
 Личность и арка персонажа: что еще почитать	 460
 Писательское мастерство: что еще почитать	 461
 Приложение А	
Анкета. Характеристика персонажа	462
 Приложение Б	
Инструмент для выявления качеств	470
 Приложение В	
Классификация	473
 Writers Helping Writers	 480
 Предметный указатель	 481

Предисловие

.....

Я прочла множество книг об искусстве создания персонажей и характеров, но ни одна из них не была настолько всеобъемлющей, как «Тезаурус положительных качеств персонажа» Анджелы и Бекки. Вводные главы — настоящий клад для писателей. Я бы сравнила эти тексты — столь доступные для понимания — с краткими пособиями по психологии и учебниками по писательскому ремеслу.

Личности устроены сложно, и потребность в понимании мотиваций реальных людей — а тем более вымышленных персонажей — никогда не оставит психотерапевтов вроде меня без работы. Без понимания мотивов, стремлений, причин изменения поведения и эволюции черт характера, положительных и отрицательных, невозможно понять человека. Автору, который стремится писать хорошие сценарии или литературные произведения, необходимо глубоко проникнуть в психологию людей и использовать этот навык при создании персонажей.

Для меня как для психотерапевта глава о развитии положительных качеств (то же относится и к отрицательным качествам) оказалась наиболее интересной, она дала почву для размышлений. Несомненно, сами авторы хорошо изучили тему — и если бы я взяла свой университетский учебник по психологии личности, нашла бы там схожую информацию. Поэтому, уважаемые писатели, обратите внимание: в книге Акерман и Пульизи не просто представлены размышления о конфликте человеческой природы и среды — информацию, которую вы здесь почерпнете, нужно использовать как ключ к поиску новых идей.

Вероятно, вы не будете читать эту книгу от начала и до конца. Я порекомендовала бы браться за нее, когда в голове уже есть персонаж — тот самый герой, чей образ не дает вам спать и так и просится на бумагу. «Тезаурус» окажется наиболее полезен на этапе проработки персонажа.

В каждой статье вы найдете определение конкретного качества, схожие с ним черты, возможные причины его появления, примеры связанных с ним поведения и мыслей и положительные аспекты для обладателя этого качества — все это поможет усилить уникальность вашего персонажа. В статьях также приведены отрицательные аспекты рассматриваемого качества, сложности, с которыми может столкнуться персонаж, обладающий им, и черты других персонажей, вступающие в противоречие с этим качеством. Все это помогает усилить конфликт и создать дополнительные сюжетные линии, чтобы построить логичную и правдоподобную арку персонажа.

Эта книга будет чрезвычайно полезна и тем авторам, кто, развивая историю, отталкивается от сюжета, и тем, кто предпочитает отталкиваться от характера персонажа.

Да я сама зарабатываю на том, что анализирую вымышленных персонажей, и эта книга стала отличным подспорьем в моей работе. Ее можно сравнить с ускоренным курсом по разработке персонажей, в рамках которого вы научитесь грамотно создавать арку главного героя и точно понимать, как заставить зрителя или читателя ассоциировать себя с созданным вами героем.

*Джинни Кэмпбелл, психотерапевт,
специалист по вопросам семьи и брака
Сервис The Character Therapist®*

Ловим на крючок: персонаж, достойный сопереживания

.....

В наше время читателю предлагают горы книг — из-за чего авторы ощущают невероятное давление: им приходится бесконечно совершенствоваться, создавать уникальные истории с деятельными, харизматичными персонажами. По статистике компании Bowker, только в 2010 году в продажу поступило более трех миллионов книг. Из них 2,7 миллиона изданы на собственные средства авторов, что доказывает активный рост этого сегмента.

В стремительно нарастающем потоке художественной литературы одни произведения выстреливают, а другие нет. Яркая обложка, профессиональная редактура и грамотная маркетинговая кампания не смогут уберечь от провала книгу, в которой нет сильной истории. Но что лежит в основе осмысленного художественного произведения? Многогранные персонажи, которые в каждый момент столь убедительны, что читатели не могут не переживать за них. Создание реалистичных, уникальных героев, способных вовлечь читателя в эмоциональное путешествие, — вот цель каждого писателя, и достичь ее непросто. Авторы должны вникнуть в личность персонажа, понять его

желания, мотивы, потребности и страхи. Умелое сочетание черт характера, положительных и отрицательных, помогает создать реалистичных героев. Недостатки делают их более человечными, но в то же время требуют от них некоего преодоления — позволяя им самосовершенствоваться. Положительные качества не менее важны — ведь в силу своей природы мы не только заостряем внимание на недостатках других, но и искренне восхищаемся их достоинствами. Читатель должен испытать такое же восхищение перед героем, чтобы сопереживать ему.

А значит, писателям необходимо научиться быстро ловить читателя на крючок, причем так, чтобы тот не соскочил. С первой цепляющей строчки повествование должно увлечь читателя — и не отпускать до конца. Есть разные способы заинтересовать с самого начала: вызвать сострадание к герою, показав, какие невзгоды выпали на его долю, дать ключевую сцену, которая будет иметь определяющее значение для героя, или использовать элементы таинственного, чтобы читателю захотелось узнать, что же будет дальше.

Эти простые приемы могут вызвать интерес, но не способны удержать его надолго. Хотя трудности или боль героя и будят сочувствие у аудитории, лишь подлинное сопереживание создает эмоциональную связь с персонажем. Важно как можно раньше укрепить эту связь, чтобы читатель распознал в протагонисте достойного или чем бы то ни было замечательного человека, за которого стоит переживать.

Итак, если эмпатия — это прочный трос, связывающий читателя с персонажами, как заставить читателя сразу ухватиться за него — создать и удержать напряжение? Легко. Дайте затравку, которая позволит представить героя в положительном свете.

Например, закоренелый преступник ищет в мусорном контейнере объедки — необычная открывающая сцена. Поскольку

читатели понимают, что перед ними преступник, могут задаться вопросом: а не по своей ли вине он оказался в этих обстоятельствах? Они не сопереживают персонажу, и поэтому ситуация, в которой тот оказался, не вызывает эмоций.

Но что, если он ищет пропитание для трех сирот, спасенных из рук торговцев людьми? Если намекнуть на положительные качества личности, будь то доброта, чувство ответственности или желание защитить кого-то уязвимого, — персонаж сразу станет гораздо интереснее; едва познакомившись с ним, читатели считают его достойным того, чтобы в него поверить. Интерес усиливается по мере появления вопросов: «Если он преступник, то почему спасает детей? Почему ему есть до них дело? Почему он забыл о себе и помогает другому?»

Показать мотивы, лежащие в основе поведения персонажа, — вторая половина успеха. Принцип «показывай, а не рассказывай» по-прежнему актуален: личность протагониста стоит раскрывать через его действия. *Мотивы* постепенно проясняют персонажа, показывают его ценности и нравственные установки. Положительные стороны даже изначально непривлекательного героя могут вызвать желание узнать его получше. Читатель будет готов к эмоциональным инвестициям, если увидит хотя бы намек на благородство в действиях и личности персонажа.

Что такое положительные качества?

.....

Существует множество теорий о природе человека, но, несмотря на имеющиеся разногласия, принято считать: каждый человек сочетает в себе черты характера, служащие удовлетворению его базовых желаний и потребностей в соответствии с личными нравственными принципами. Наличие положительных, нейтральных и отрицательных качеств, а также степень их проявления определяются воспитанием, наследственностью и опытом. Сильные черты характера помогают удовлетворять наши потребности и желания и способствуют личностному росту, в то время как слабости скорее мешают нам. Иногда отличить сильную сторону от слабой бывает трудно, поскольку недостатки могут формироваться из понятного желания уберечь себя от неприятностей. В контексте повествования сильные и слабые стороны характера имеют большое значение для арки персонажа, поэтому автору просто необходимо знать, какие черты действительно относятся к недостаткам, а какие нет.

Недостатки портят отношения или сводят их к минимуму, обладатели недостатков не заботятся о благополучии окружающих. Они склонны к эгоцентризму. Исходя из этого, *ревность*

безусловно относится к группе недостатков. Ревнивые персонажи заиклены на собственных нуждах и не уверены в себе; их недовольство и обиды создают неудобства окружающим и портят отношения. (Более подробную информацию о недостатках см. в книге «Тезаурус отрицательных качеств персонажа. Руководство для писателей и сценаристов».)

Положительные качества способствуют личностному росту или помогают персонажу добиваться целей экологичными методами. Они укрепляют отношения и зачастую приносят пользу обществу. К примеру, *порядочность* мы сразу же отнесем к положительным качествам. Порядочный герой добьется успеха гуманными способами, по своей природе он будет неизменно идти навстречу окружающим, попутно укрепляя отношения.

Сложнее классифицировать **нейтральные черты**. Такие свойства, как интровертность, экстравертность или склонность к флирту, не всегда очевидным образом помогают главному герою в достижении целей, но побуждают его более тщательно изучать мир, а также дают стимул к самопознанию. Недостатки наносят ущерб, а нейтральные качества не оказывают негативного влияния, поэтому мы включили их в эту книгу наряду с положительными.

Потребности и мораль: влияние на сильные стороны характера

.....

Личность представляет собой сложный комплекс черт, вбирающий в себя в том числе действия и взгляды, которые демонстрируют симпатии и антипатии, идеи, мысли и убеждения персонажа. Но что движет личными предпочтениями и поступками? Почему один персонаж развивает в себе такие качества, как любопытство, решительность и адаптивность, а другой становится задумчивым, наблюдательным или чутким?

Первый фактор — **мораль**, контролирующее убеждение в правильности или неправильности определенных поступков. Мораль заложена глубоко внутри персонажа и заставляет его определенным образом оценивать все, что он или она видит, чувствует и думает. Эти глубоко укоренившиеся установки определяют выбор героя таким образом, чтобы он не противоречил его нравственным принципам, и даже такой выбор потребует самопожертвования. Мораль влияет на то, как персонаж ведет себя с окружающими, какие цели преследует, как живет день за днем. А значит, наиболее значимые и заметные черты характера личности зачастую будут связаны с конкретным нравственным убеждением.

Внешний мир (люди и окружающая среда) тоже может влиять на формирование морали. Социальные нормы, культурные ценности и ролевые модели способствуют развитию системы убеждений, на основе которой персонаж определяет, что правильно, а что нет. Зная его нравственные принципы, автор может ввести в повествование испытания, переживание которых приведет персонажа ко внутреннему смятению и конфликту, подвергнет сомнению его убеждения.

Второй фактор, влияющий на формирование характера, — это иерархия **потребностей**. Согласно теории психолога Абрахама Маслоу, людьми управляют потребности, которые можно разделить на пять категорий:

Физиологические: потребность в обеспечении личных биологических и физиологических нужд.

Защищенность и безопасность: потребность в обеспечении своей безопасности и своих близких.

Любовь и принадлежность: потребность в установлении значимых связей с окружающими.

Уважение и признание: потребность в повышении самооценки.

Самоактуализация: потребность в раскрытии потенциала и самореализации.

Личные качества персонажа проявляются по мере того, как он стремится удовлетворить самые важные потребности. Если герой находится в безопасности и окружен любовью, но при этом жаждет признания и уважения со стороны окружающих, в нем могут развиваться такие черты, как целеустремленность, настойчивость и продуктивность. Поразмыслив о том, чего хочет персонаж, автор сможет определить те черты, которые помогут ему в достижении этих целей.

Если герой не может удовлетворить свои потребности, возникают тревога и недовольство, меняется поведение. Возьмем, к примеру, героиню, которая не ела несколько дней, — ее базовые физиологические потребности не удовлетворены. Обычная законопослушная женщина способна пойти на воровство, чтобы обеспечить себе пропитание. Либо, даже если она уверена в себе и ей присуще обостренное чувство собственного достоинства, она может начать просить о помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Персонаж в отчаянии может начать действовать несвойственным ему образом.

Еще один пример: бережливая, осторожная героиня, которая много работает и держится за неперспективную должность, может осознать, что ее потребность в самореализации не удовлетворена. Будучи ответственным, надежным и выдержанным человеком, в один прекрасный день она встанет с рабочего места и уйдет. Запишется на курсы предпринимательства, для оплаты которых залезет в долги, — все ради того, чтобы удовлетворить собственную потребность в профессиональном росте.

Базовые потребности — мощный мотиватор, поэтому писателю необходимо тщательно продумать, как их использовать в отношении персонажа. В определенной ситуации они вполне способны повлиять на нравственные принципы и даже в корне изменить их. Если потребности героя долгое время не удовлетворены, тревога может расшатать его нравственные устои. Что человек сделает или не сделает в каждой конкретной ситуации, зависит от *степени проявленности потребности* и от *способности персонажа ее удовлетворить*. Возьмем верующего, высоконравственного героя, у которого все благополучно, его любят, и его физиологические потребности удовлетворены. Вероятно, он чувствует себя абсолютно счастливым, но что произойдет, если добавить новый элемент, такой как война, который может

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru