

Психология в кино: как понять героя и его мотивы

КИНО-ПСИХОЛОГИЯ

Кочетова Ю.А., к.пс.н., заведующая кафедрой, профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования».

Мы чувствуем — но понимаем ли?

Как мы обычно смотрим кино

Мы выключаем свет — и нас уносит. Мы смеёмся, плачем, боимся. Мы привыкли думать, что кино — это магия.

Что стоит за эмоциями

*Но за каждой нашей эмоцией стоит **точный расчёт** сценариста и режиссёра. Сценарист знает: если герой скажет эту фразу — зритель заплачет. Если оператор поставит камеру вот так — зритель почувствует себя неуютно.*

Сегодня мы вывернем этот механизм наизнанку. Мы посмотрим, из каких шестерёнок состоит душа персонажа.

***Цель лекции:** научиться смотреть кино не только эмоционально, но и аналитически. Включить режим «кино-психолога».*

☐ *«Это как узнать секрет фокуса: магия не исчезнет, но вы начнёте понимать её язык».*

Кино как тренировка эмпатии

Зачем нам всё это? Мы же не на факультете психологии. А затем, что кино — это единственный безопасный способ прожить чужую жизнь.

Чужой опыт — без последствий

Вы никогда не будете космонавтом? Смотрите «Гравитацию». Вы никогда не потеряете жену и дочь? Смотрите «Джона Уика». Кино позволяет примерить чужую боль и радость без последствий.

Вопрос, который меняет всё

Мы перестаём спрашивать «Как можно было так поступить?» и начинаем спрашивать «Что привело его к этому?» — и это меняет наше отношение к живым людям вокруг.

Пример: Джон Уик

*Он убивает сотню человек — не просто из-за собаки, а из-за **последней ниточки**, связывавшей его с умершей женой. Понимая это, мы видим трагедию, а не просто боевик.*

Инструмент №1: Фрейд в кино

Детство кончится — травма останется

Теория Фрейда

Зигмунд Фрейд: нами движут вытесненные желания и детские травмы. Мы никогда не вырастаем по-настоящему. Внутри каждого взрослого живёт ребёнок, который чего-то не получил или сильно испугался.

Травма — это «незакрытый гештальт»: вся жизнь героя — попытка закрыть дыру из прошлого.

Бэтмен — идеальный пациент Фрейда

В 8 лет Брюс Уэйн вышел из кино с родителями — и на его глазах их убили. С точки зрения обычной логики: мальчик вырос, получил миллиарды, может купить что угодно. Но он надевает костюм летучей мыши и ночами бьёт морды.

*Почему? Потому что тот 8-летний мальчик до сих пор кричит внутри: «Я должен был их спасти!» Он не может спасти их тогда — но может спасти других сейчас. Это классическое **замещение травмы**.*

Каждый раз, когда Бэтмен ловит преступника, он пытается поймать того самого убийцу из переулка. Норман Бейтс («Психо») — ещё один классический фрейдистский случай: конфликт с матерью полностью уничтожил его личность.

Структура личности по Фрейду

Война внутри нас

ОНО (Ид) — «Хочу!»

Инстинкты, хаос, удовольствие. Наш внутренний зверь: хочу секса, хочу есть, хочу убить обидчика. Чистый хаос без морали.

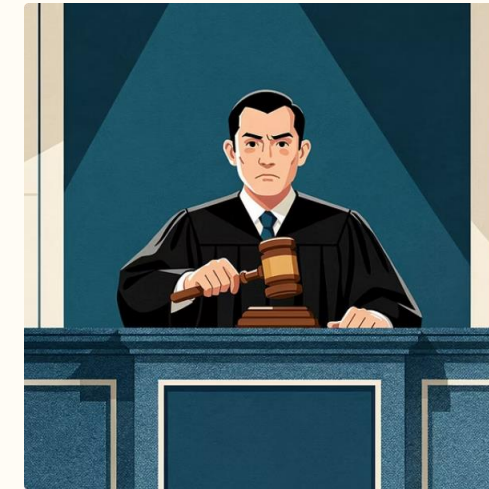
В «Бойцовском клубе»: Тайлер Дёрден — это всё, что герой запрещал себе: агрессия, свобода, драки.

Я (Эго) — «Надо»

Разум, реальность, контроль. Бедный управленец, который пытается усадить зверя (Ид) на цепь и договориться с полицейским (Супер-Эго).

В «Бойцовском клубе»: Рассказчик (Эдвард Нортон) — ходит на нелюбимую работу, страдает бессонницей, живёт по правилам.

СВЕРХ-Я (Супер-Эго) — «Нельзя!»

Совесть, вина, мораль. Голос родителей, бога, общества: «Не смей! Это стыдно!»

В «Бойцовском клубе»: Мебель из IKEA, босс на работе, общество потребления. Когда в финале рушатся небоскрёбы — рушатся старые правила.

☐ *Весь «Бойцовский клуб» — это война внутри головы одного человека между тремя этими сущностями.*

Тень как главный мотиватор

Героя создаёт его враг

*Слабый сценарист пишет злодея просто «плохим парнем». Сильный сценарист делает его **тенью героя**. Антагонист — это воплощение страхов протагониста или его запретных желаний.*

Лучший пример — «Люди Икс». Профессор Чарльз Ксавьер и Эрик Леншерр (Магнито).

- Оба пережили Холокост
- Оба видели жестокость людей к мутантам
- Оба хотят, чтобы мутанты выжили

Разница только в методе: Ксавьер верит в диалог, Магнито верит в силу.

Вывод

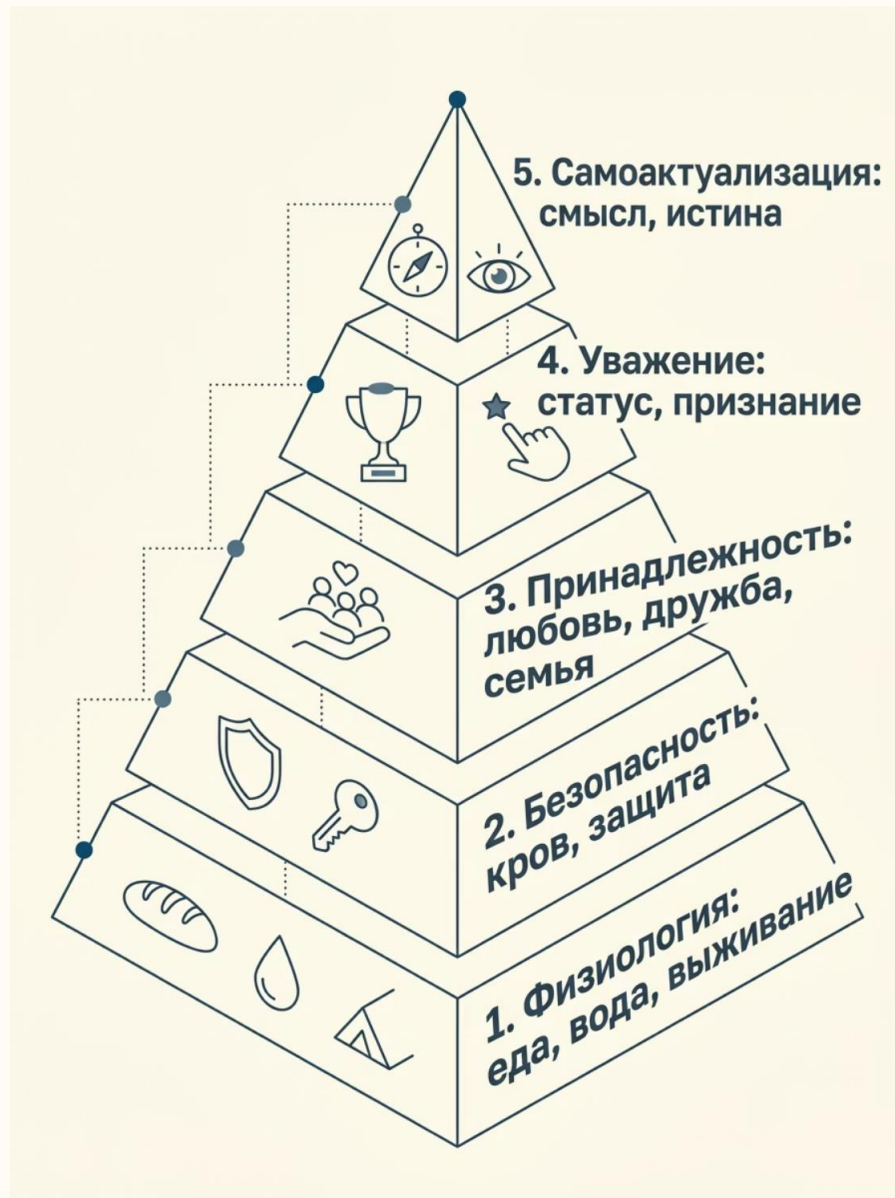
*Магнито — это не просто враг. Это **тёмная версия самого профессора Ксавьера**. Это тот путь, на который Ксавьер мог бы свернуть, если бы однажды разочаровался в людях окончательно.*

Понимая это, мы видим трагедию, а не просто драку супергероев. Два короля, выточенных из одного дерева.

Антагонист — это зеркало протагониста. Они хотят одного и того же, но разными путями. Враг показывает герою его собственные страхи.

Инструмент №3: Пирамида Маслоу

Лестница потребностей героя

Уровень 1 — Физиология

«Изгой» с Томом Хэнксом. Герой хочет развести огонь, найти еду, починить зуб. Чистое выживание.

Уровень 2 — Безопасность

«Ходячие мертвецы». Герои ищут стену, за которой безопасно.

Уровень 3 — Принадлежность

«Трудности перевода». Еда и крыша есть, но герои одиноки в чужой стране. Они ищут ДРУГОГО.

Уровень 4 — Уважение

«Волк с Уолл-стрит». Денег уже достаточно, но нужно, чтобы признали королём.

Уровень 5 — Самоактуализация

«Матрица». Нео хочет знать правду — даже если она ужасна.

☐ Как только герой решает проблему одного уровня, сценарист подкидывает ему проблему следующего.

Сценарные коды: слушайте тишину

Подтекст — верхушка айсберга

Главное правило хорошего кино: люди не говорят того, что думают.

В жизни вы не подходите к начальнику и не говорите: «Я вас ненавижу». Вы улыбаетесь и просите прибавку. В кино то же самое.

Герой говорит: «У меня всё в порядке». Но его руки дрожат, он отводит глаза. Подтекст: «Мир рушится, помогите мне».

В плохом кино герои говорят то, что думают: «Я злой, потому что убили моего отца». В хорошем — герои врут, скрывают, уходят от ответа.

Внешний и внутренний конфликт

Внешний конфликт — понятно: полицейский ловит вора.

Внутренний конфликт — это самое интересное. Это когда полицейский ловит вора и понимает, что вор... прав. Или что он сам хочет быть на месте вора. Это разрывает героя изнутри.

Пример: Гамлет. Внешний конфликт — дядя-убийца. Внутренний — «Быть или не быть?». Именно внутренний конфликт делает историю бессмертной.

Учитесь слышать не слова, а то, что стоит за словами. Молчание персонажа — это и есть сюжет.

Язык кино: психология в каждом кадре

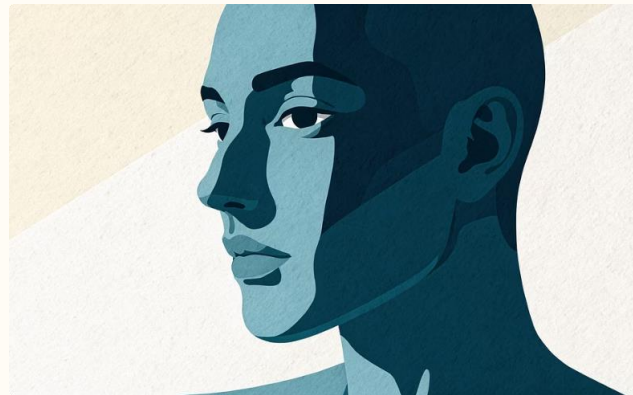
Глазами режиссёра

Цвет — настроение души

Холодный/грязный = депрессия, хаос. «Джокер» с Хоакином Фениксом: грязно-зелёный, жёлтый, серый — мир нищеты и безнадёги.

Тёплый/яркий = счастье или иллюзия. «Великий Гэтсби»: всё залито золотом — но это не счастье, это мишура.

Свет — раздвоение личности

Если лицо героя освещено наполовину (один глаз в тени, другой на свету) — перед нами персонаж с тайной.

Хичкок обожал этот приём. Это визуальная метафора раздвоения. Свет буквально делит человека на две части.

Ракурс — власть и беспомощность

Съёмка снизу (камера смотрит вверх) = герой огромный, доминирующий, крутой.

Съёмка сверху = «маленький человек», задавленный обстоятельствами, в ловушке.

Три вопроса к любому персонажу

Универсальный ключ кино-психолога

1

Чего он хочет прямо сейчас?

Цель сцены. Конкретное, немедленное желание. Например: Джеймс Бонд хочет обезвредить бомбу.

2

Чего он хочет на самом деле?

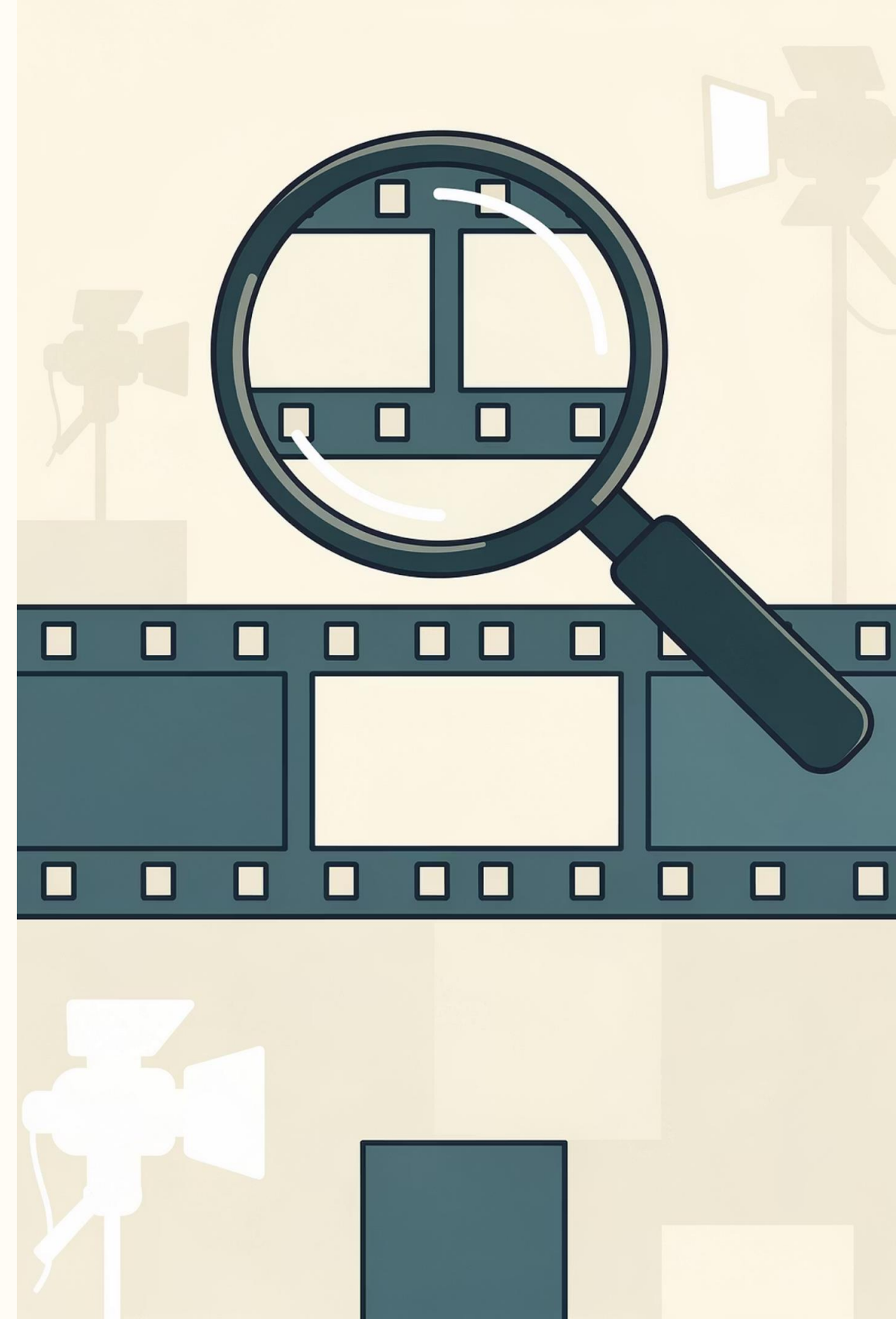
Цель жизни, сверхзадача. Глубинное стремление. Например: Бонд хочет спасти мир — или просто не умеет жить иначе.

3

Почему он этого хочет?

Корневая травма / потребность. У хорошего фильма всегда есть ответ на этот вопрос. У плохого — ответ «просто потому что он герой».

❏ Если вы забудете всё про Фрейда и Юнга — запомните эти три вопроса. Это и есть психология в кино.

Практикум: разбор сцены

Включаем кино-психолога

Сцена для анализа

Сцена допроса из «Тёмного рыцаря»:

Джокер приходит к Бэтмену.

Забудьте, что это комикс.

Представьте, что это сеанс у

психотерапевта.

Применяем три вопроса к Джокеру и к

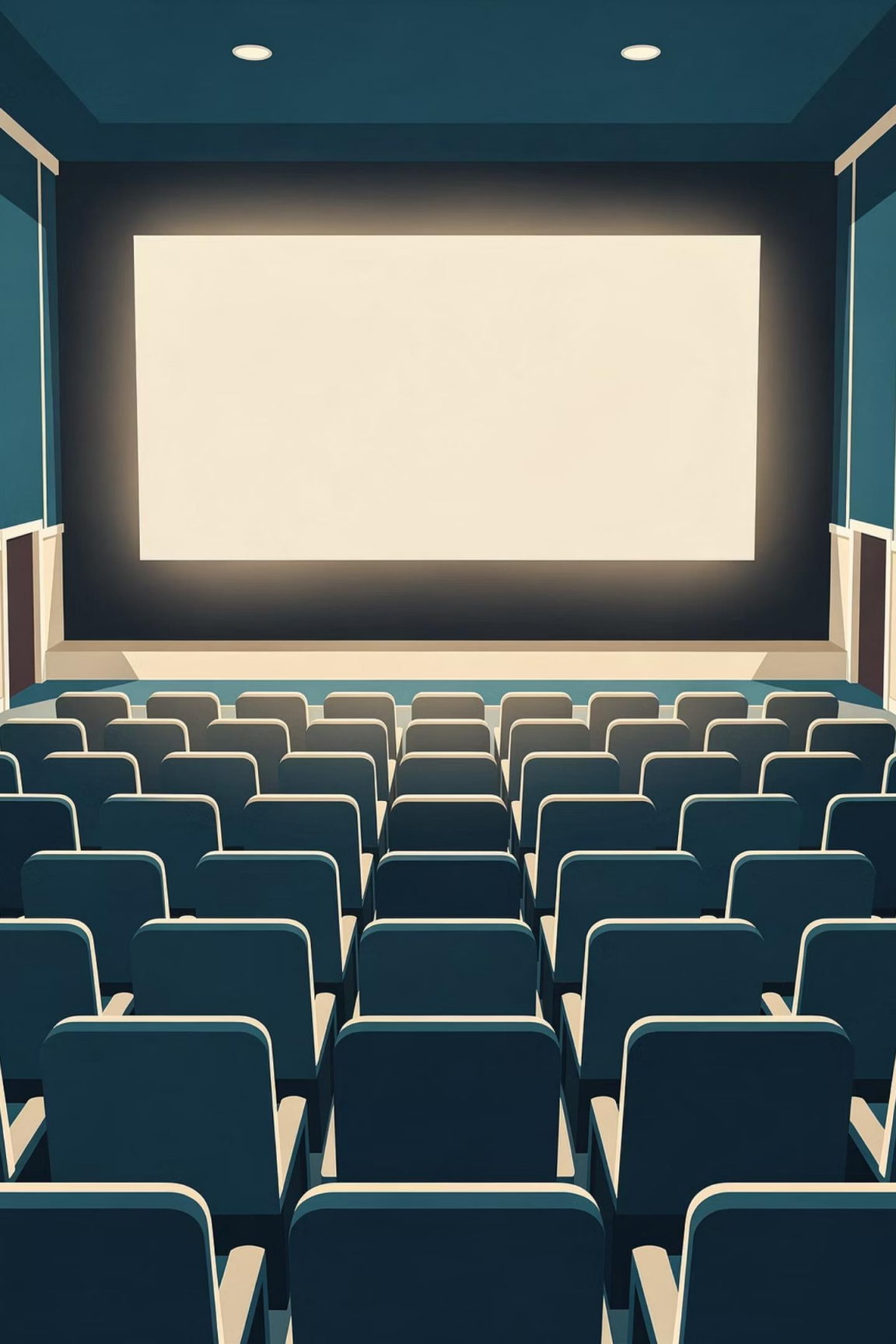
Бэтмену одновременно.

Что мы обнаруживаем

Джокер не хотел убивать. Он хотел доказать: любой гражданин — одно маленькое событие от того, чтобы стать Джокером. Он хотел сломать Бэтмена морально, а не физически.

Почему Бэтмен не убивает? Потому что если он убьёт — нарушит свой кодекс (Сверх-Я) и докажет правоту Джокера. Вот она — битва идей и психологий. Это не драка. Это философский поединок двух мировоззрений, где каждый является зеркалом другого.

Выводы: кино как жизнь

Понимая героя — понимаешь себя

■ Кино — это модель реальности

Психология персонажей — это наша психология. Авторы берут человеческие конфликты, страхи и желания и помещают их в безопасное пространство экрана.

■ Анализ мотивов учит терпимости

Понимая, почему человек поступил плохо (или хорошо), мы перестаём делить мир на чёрное и белое. Мы перестаём спрашивать «Как можно было так поступить?» и начинаем спрашивать «Что привело его к этому?»

■ Смотреть — значит замечать детали

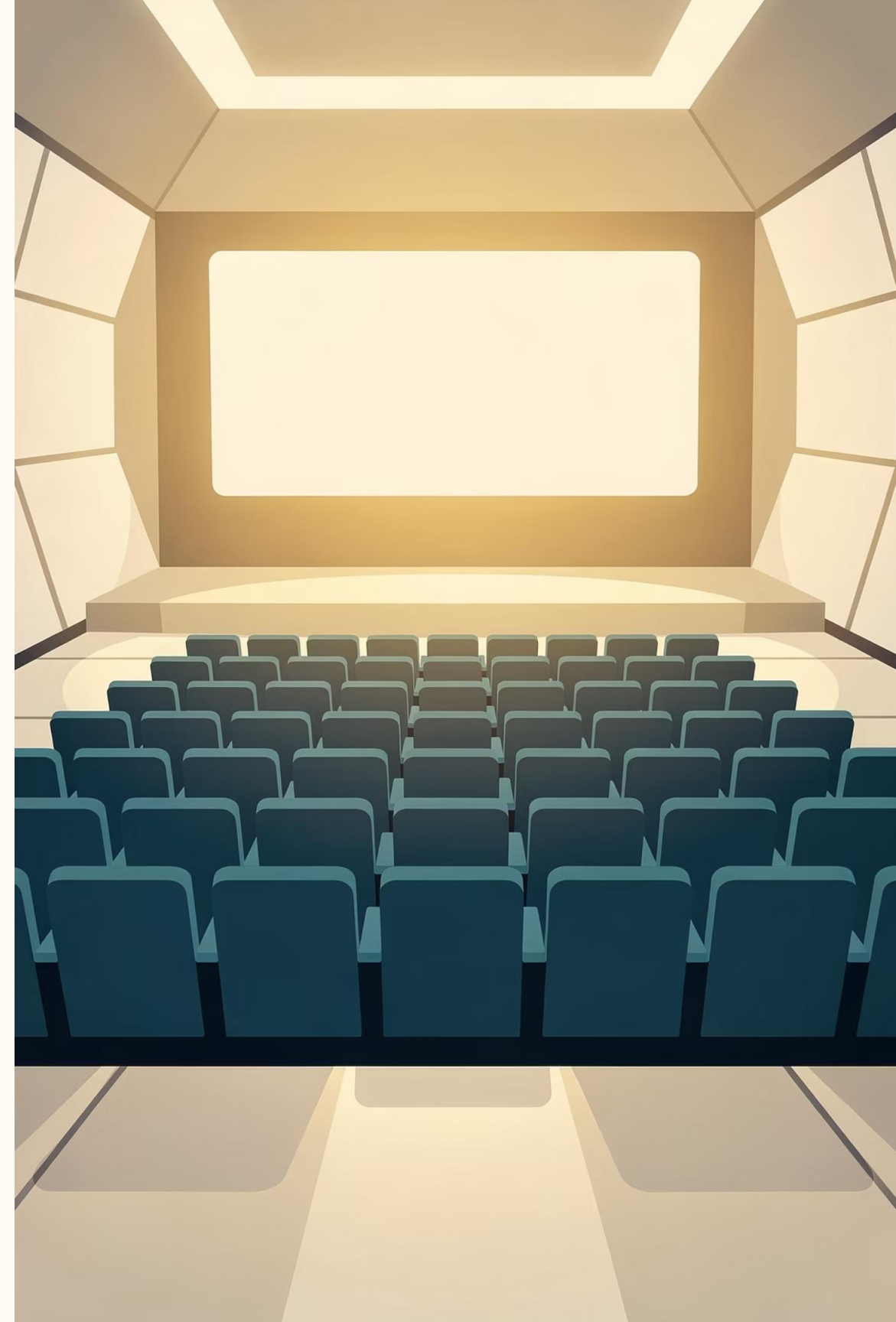
Суть не в том, чтобы стать занудой, который тыкает в экран: «О, тут архетип Трикстера!». Суть в том, что когда вы выходите из зала, вы выносите с собой частичку чужой жизни.

«Кино — это тренажёр души. Приятных вам тренировок».

Где живёт любовь?

Схема анализа фильма

*В следующий раз, когда вы пойдёте в кино, попробуйте смотреть не на экшен, а на **выбор героя в моменте тишины.***

Этап 1. Подготовка к просмотру

5 МИНУТ

Цель: Настроить учеников на тему, актуализировать их личный опыт.

Что такое любовь?

Как вы думаете, что такое любовь? Можно ли дать ей одно определение?

Где она живёт?

Где, по вашему мнению, «живёт» любовь? В сердце? В поступках? В отношениях?

Страх любви

Согласны ли вы с утверждением, что современные люди стали бояться любви? Почему? Этот вопрос перекликается с исследованиями, вдохновившими создателей фильма.

Этап 2. Первичное эмоциональное восприятие

5-7 МИНУТ ПОСЛЕ ФИЛЬМА

Цель: Дать выход эмоциям, зафиксировать первое впечатление.

- Какие чувства и эмоции вызвал у вас этот фильм?
- Поделитесь впечатлениями
Что показалось самым трогательным, грустным или неожиданным?
- Момент, который тронул глубоко
На глазах многих зрителей на премьере были слёзы. Были ли моменты, которые затронули вас особенно глубоко?

Этап Э. Анализ содержания

10–12 МИНУТ

Цель: Осмыслить сюжет, поступки и мотивы героев, раскрыть понятие «любовь».

Ключевые цитаты для обсуждения — выписать на доске или показать на слайде:

Цитаты о любви

“

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится... всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит»

— Апостол Павел

“

«Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил»

— М. Ю. Лермонтов

”

”

“

«Любить — значит жить жизнью того, кого любишь»

— Л. Н. Толстой

“

«Любовь сильнее всего, святей всего, несказаннее всего»

— Н. М. Карамзин

”

”

Вопросы для анализа: Вера и её поиск

1

О поиске героини

Почему Вера отправилась на поиски ответа на вопрос «Где живёт любовь?»? Что подтолкнуло её к этому?

2

О разных гранях любви

Какие «смыслы любви» открывают для себя Вера и её сёстры? Только ли это романтическое чувство?

3

О поиске себя

Как вы понимаете слова актрисы Али Майер: «Для меня этот фильм о некоем поиске себя. Мы все играем какую-то роль: дочь, сестра, возлюбленная, но всегда важно помнить, кто я для самой себя»? Связаны ли поиски себя и поиски любви?

Вопросы для анализа: Жертва и прощение

О жертве и эгоизме

Согласны ли вы с Лермонтовым, что любовь без жертвы не приносит счастья? Была ли в фильме ситуация, где кто-то жертвовал чем-то ради другого?

О прощении и поддержке

Как вы поняли фразу из описания фильма: «только поддерживая друг друга можно по-настоящему осознать истинное значение этого величайшего качества и чувства»?

Этап 4. Социальная практика и рефлексия

5-8 МИНУТ

Цель: Перевести разговор из плоскости фильма в плоскость собственной жизни учеников и побудить к действию.

По системе «Киноуроков» просмотр обязательно должен закрепляться социальной практикой — добрым делом, которое ученики придумывают и делают сами.

- *Где же, по мнению вашего класса, живёт любовь?*
- *В одном из отзывов школьники написали: «Любовь живёт там, где есть МАМА». Согласны ли вы? А где ещё?*
- *Умеем ли мы любить бескорыстно, как любят нас родители? Или мы часто принимаем их любовь как должное?*
- *Как мы можем проявить любовь к своим близким прямо сейчас, сегодня?*

Итоговая схема урока

Шпаргалка для учителя

1

Вход в тему — 5 мин

«Что такое любовь? Где она живёт?»

2

Просмотр фильма — ~40 мин

Полный просмотр фильма «Где живёт любовь?»

3

Блиц-эмоции — 5 мин

«Что чувствовали? Какой момент тронул?»

4

Анализ понятия — 10 мин

Работа с цитатами. В чём Вера искала любовь? Какие грани любви открылись?

5

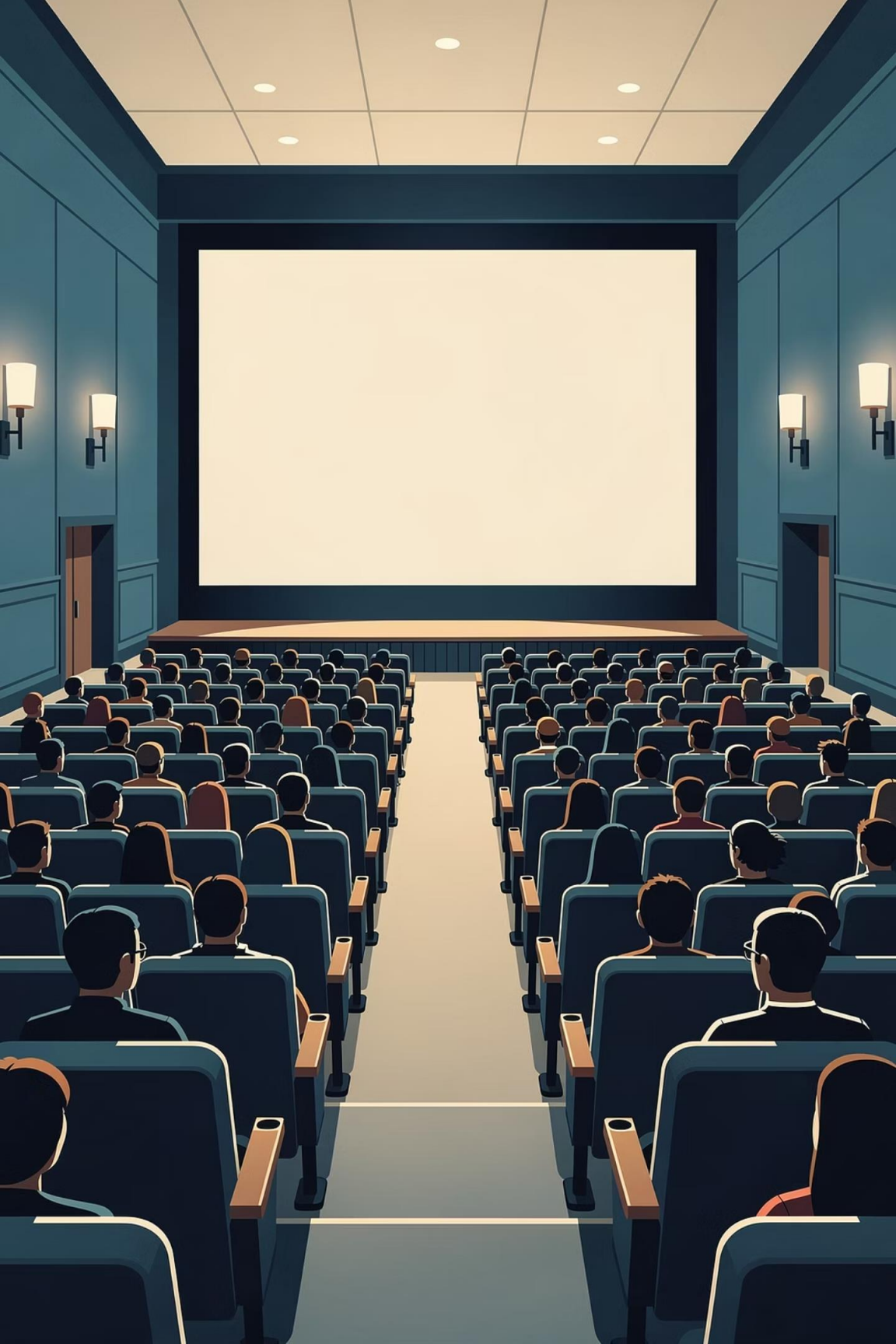
Психологический разбор — 10 мин

Что говорит о любви Маслоу, Фрейд, экзистенциалисты? Примеряем теории к фильму.

6

Рефлексия и практика — 5–8 мин

«А в нашей жизни где живёт любовь? Что мы сделаем для тех, кого любим, уже завтра?»

Вопросы и ответы

Спасибо за внимание! Буду рад ответить на ваши вопросы.

Email

kochetovayua@mgppu.ru