

Алгоритм создания цепляющей сюжетной линии в литературном произведении для формирования эмоционального отклика у читателя

Олеся Алексеевна Коробицина

Независимый исследователь

Российский Союз Писателей

Москва, Россия

Союз Писателей Северной Америки

Нью-Йорк, США

Интернациональный Союз Писателей

Москва, Россия

Международный Союз Русскоязычных Писателей

Москва, Россия

alessiabrown.work@gmail.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 07.04.2024

Принята 24.05.2024

Опубликована 15.06.2024

УДК 821.0:82-94

DOI 10.25726/g4769-4990-8912-w

EDN GMZNUB

BAK 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

OECD 05.03.HA. EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH

Аннотация

Ежедневно люди потребляют большое количество информации, созданные писателями и сценаристами, через книги, фильмы, театральные постановки и другие источники. Разнообразие литературных форм и повышенный интерес способствуют активному развитию литературного творчества в мире. Однако изучение современных литературных произведений показывает, что вопросы создания цепляющей сюжетной линии, которая формирует эмоциональный отклик у читателя остаются недостаточно исследованными. Написание литературных произведений без изучения этой темы приводит к формированию литературы с более низким спросом у читателей. Что, в свою очередь, снижает коммерческую составляющую литературного произведения и рынка писателей и сценаристов в целом. В работе представлен алгоритм создания цепляющей сюжетной линии, который формирует эмоциональный отклик у читателя. В статье актуализируется проблематика применения на практике элементов сюжета при написании литературного произведения, затрагиваются психологические приемы с использованием актуальных тем для написания историй, которые формируют эмоциональный отклик у читателя. Практическая значимость исследования состоит в том, что использование этого алгоритма при создании литературных произведений способствует развитию литературной сферы и увеличению спроса на литературу в целом.

Ключевые слова

литературное произведение, сюжет, экспозиция, развитие конфликта, кульминация, развязка, заключение.

Введение

Ежедневно люди потребляют большое количество информации, которую создают писатели и сценаристы, через книги, фильмы, театральные постановки и другие источники.

И при создании каждого литературного произведения, вне зависимости от его жанра, вида и формы написания, писатели используют определенные алгоритмы, которые заставляют зрителя, слушателя или читателя вовлечься в историю, пережить бурю эмоций и популяризировать это произведение, советуя его своим родным, друзьям и знакомым.

Но как же писатели это делают? Давайте разберемся, какой алгоритм действий используют писатели при создании литературного произведения, которое будет формировать эмоциональный отклик у читателя?

Первым действием в рамках алгоритма, перед созданием литературного произведения нужно изучить, что же составляет его основу? А его основу составляет сюжет или сюжетная линия.

Сюжетная линия – это структура произведения, базовая схема, которая включает последовательность происходящих в произведении действий и совокупность существующих в нем отношений персонажей (Ожегов, 2013). Далее нужно понимать, что при создании сюжетной линии важно корректно использовать ее ключевые элементы (рис. 1).

Рисунок 1. Элементы сюжетной линии

Ключевыми элементами сюжетной линии являются:

- экспозиция (введение),
- провоцирующий инцидент (запускающее событие),
- нарастающее действие (развитие конфликта),
- кульминация (пиковый конфликт),
- нисходящее действие (развязка),
- разрешение конфликта (заключение) (Левитан, 1990).

Все эти элементы выстраивают историю, делают ее цельной, что, в свою очередь, привлекает аудиторию и способствует популяризации литературного произведения.

Давайте рассмотрим эти элементы более подробно.

Материалы и методы исследования

Экспозиция (введение) – начало произведения. Рассказывает об отношениях героев друг с другом и показывает события, которые приведут к кульминационной точке.

Нужно понимать, то экспозиция – это не предыстория!

Экспозиция или введение необходима для понимания истории. Она погружает в текущую ситуацию и помогает понять, о чем это литературное произведение (рис. 2).

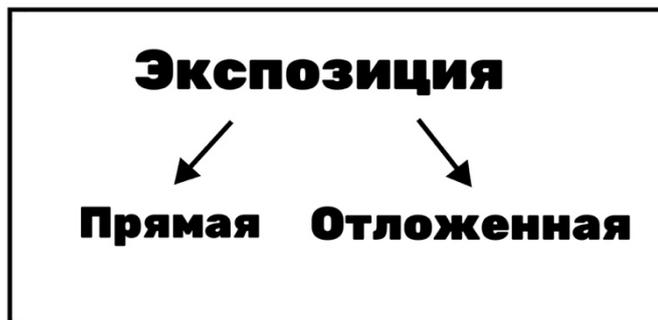

Рисунок 2. Виды экспозиции

Экспозиция бывает

- прямая – в этом случае, мы узнаем всех героев сразу, понимаем какие события происходят. После этого начинается завязка произведения;
- отложенная – здесь происходит обратная ситуация, сначала идет завязка, а уже потом аудиторию знакомят с главными персонажами и текущими событиями (Макки, 2021).

Если экспозиция выстроена правильно, то у зрителя, читателя или слушателя не останется вопросов по главным персонажам. Но лучше не описывать и не показывать все сразу, можно делать это постепенно, чтобы аудитория постоянно получала новую информацию по главным героям и текущим событиям.

Далее идет провоцирующий инцидент или запускающее событие – это тот момент, когда начинается конфликт. Запускающее событие часто происходит после введения, но также может быть и в середине произведения (например, как в фильме – «Криминальное чтиво»). При этом у провоцирующего инцидента обязательно должен быть подготовительный этап перед кульминационной точкой, например:

- кульминационные события или какие-то конфликты;
- коллизия (ситуации, в которых персонажи понимают то, что им в любом случае придется вступить в борьбу друг с другом).

После провоцирующего инцидента идет нарастающее действие или развитие конфликта – самая большая часть в произведении. В этой части происходят подготовительные этапы, которые приведут к конфликту. Здесь применяется список ряд усиливающих кульминационных элементов, например можно добавить новую информацию в сюжетную линию или новых персонажей, также можно поставить столкновение, т.е. удары или контрудары. Самое главное то, что в этой части произведения должно быть развитие кульминации (Кузьмина, 2021).

Кульминация (пиковый конфликт) – момент, когда происходит самое большое напряжение в развитии произведения. Существует несколько способов, с помощью которых можно подчеркнуть кульминацию (рис. 3):

Рисунок 3. Варианты развития кульминации

Итак, это:

- развернутый эпизод. В этом случае можно вставить эпизод борьбы перед конфликтом. Это хорошо было показано в фильме «Титаник», когда происходила катастрофа на корабле;
- спокойный эпизод. Такой эпизод можно поставить перед кульминацией, чтобы добиться контраста;
- безвыходное положение персонажа. Тоже прекрасный прием, с помощью него можно показать, как персонаж находит выход из сложной ситуации, тем самым добавив большую эмоциональную привязанность аудитории к нему;
- саспенс или равновесие. Нужно создать героя и антигероя с равной силой. Этот элемент используют для того, чтобы создать дополнительное напряжение.

Кульминацию или конфликтную ситуацию можно создать не одну, а несколько. Например, вести рядом два сюжета, которые равнозначны по значению (Лайош, 2009). Следующим элементом сюжетной линии идет нисходящее действие или развязка. Развязка идет сразу после кульминации.

И последним элементом будет разрешение или заключение – завершающая точка. Финал всей истории. Заключение можно писать несколькими способами. Давайте рассмотрим некоторые из них на рисунке 4 (рис. 4).

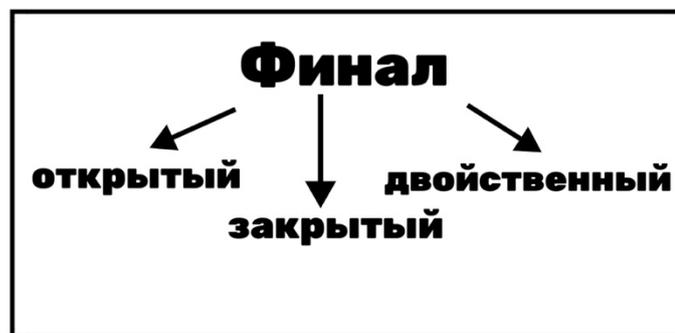

Рисунок 4. Варианты написания финала

Финал может быть открытым. В таком случае остается конфликт, то есть нет варианта его разрешения. Закрытый финал – все конфликты разрешены в конце произведения. Двойственный финал – когда остается несколько ответов в конце (Энгри, 2020).

Результаты и обсуждение

Итак, вы уже изучили термин «сюжет», рассмотрели его элементы и понимаете какие разные варианты событий можно использовать при написании того или иного элемента в сюжете. Теперь можно приступать к написанию литературного произведения.

Следующим действием в рамках алгоритма будет понимание жанра: комедия, драма, любовная история, детектив, приключения и т.д. И нужно определить, что это будет: проза или поэзия (Климова, 2024). Также необходимо понять какой тип сюжета вы будете использовать: линейный (с хронологической последовательностью событий) или нелинейный (события описываются непоследовательно).

Далее начинаем выстраивать сюжет. Для начала давайте вспомним определение слова строить. Строить, значит создавать что-то или связывать что-то воедино, например выстраивать дружеские отношения. Также нужно вспомнить определение слова структура - отношение между частями и целым. Эти определения необходимы при создании сюжета. Всегда нужно помнить о причинно-следственных связях, собирать их воедино в рамках сюжетной линии, таким образом произведение будет выглядеть цельным (Гумовская, 2023).

И, как ни странно, но при создании цепляющей сюжетной линии в литературном произведении всегда необходимо помнить о третьем законе Ньютона: «Для каждого действия есть равное и противоположно направленное противодействие». Этот закон показывает, что на любое, написанное

действие или конфликт нужно написать равное противодействие. Таким образом, будет соблюдаться баланс (Психология. Литература. Театр. Кино, 2020).

Также необходимо помнить о современной повестке. Так как, создавая сюжетную линию исходя из современной повестки вы сможете привлечь большую аудиторию. Ведь история, которая написана в тематике актуальных событий, будет откликаться в сердцах людей, участвовавших в этих событиях, напоминать о прожитых моментах и давать яркий эмоциональный отклик. Тем самым, при прочтении этого литературного произведения люди будут более эмоционально реагировать и популяризировать это произведение, советуя его своим родным, друзьям и знакомым. В следствии чего, аудитория будет расти, а соответственно, будут расти и доходы от продажи этого литературного произведения (Анохин, 2015).

Большим помощником в написании хорошей сюжетной линии, которая будет вызывать эмоциональный отклик у аудитории будет знание универсальных тем. Это те темы, у которых есть общекультурная составляющая. Такие темы тесно связаны с общими элементами жизни человека, в связи с этим они оказывают эмоциональное влияние на большинство людей. Их актуальность не теряется со временем. Вот именно это и делает их универсальными идеями.

Давайте рассмотрим 10 самых распространенных универсальных тем.

К первой относится осуждение. В рамках данной тематики можно написать сюжетную линию, в которой главного героя осуждают за его какие-то ошибки или непохожесть на других, за непривычную модель поведения. Пример использования темы осуждения можно видеть в произведениях В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» или Харпера Ли «Убить пересмешника». Следующей универсальной темой является тема выживания. Примером использования этой тематики могут послужить все художественные фильмы и книги про различные катастрофы и стихийные бедствия. Например: «Послезавтра», «Разлом Сан-Андреас», «2012» и т.д.

К третьей теме относится война и мир. Произведений с данной тематикой множество, одним из известнейших, конечно же, является роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. К четвертой универсальной теме относится любовь. Эту тему можно раскрыть не только в написании любовной сюжетной линии между двумя людьми., это может быть любовь родителя к своему ребенку, дружественная любовь. Эта прекрасная тема присутствует практически во всех литературных произведениях.

Следующая тема – героизм. Также часто встречается в большинстве произведений. Например, в эпизодах, где главный герой совершает какой-то храбрый поступок или подвиг и т.д. Если вы используете тему героизма при написании сюжетной линии, то можете сделать акцент на конфликте ценностей.

К шестой теме относится тема добра и зла. Как правило, она сочетается со всеми вышеперечисленными темами. Седьмая тема – жизненный цикл и все, что с ним связано. К следующей универсальной теме можно отнести тему страдания. Сюжетную линию нужно выстраивать на эмоциональных переживаниях персонажей. Хорошим примером использования этой темы может послужить роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание».

Тема номер девять – взросление. В рамках этой тематики можно писать произведения не только для детей, но и для взрослых. И последней, десятой универсальной темой, рассматриваемой в рамках этой статьи, будет тема обмана. Это также разнообразная тема. Можно написать сюжетную линию как через обман человека, так и нации. Примерами использования этой темы будут различные детективы. Например, сага о всем нам известном Шерлоке Холмсе, написанная английским писателем Артуром Конаном Дойлом (Исаев, 2023).

После определения актуальной тематики и создания скелета истории по элементам сюжетной линии необходимо перейти к написанию и раскрытию персонажей/героев. С давних времен спорят, что же более важное: сюжет или персонаж. На мой взгляд, и то, и другое является неотъемлемым элементом истории. Рассмотрим работы современных теоретиков драматургии, которые считали, что важным элементом является герой.

Так, к примеру, Кристофер Воглер считает, что одна из главных ролей персонажа заключается в том, чтобы установить связь между зрителем или читателем и миром истории, что позволяет создать чувство идентификации между ними. Это достигается через придание персонажу общих человеческих стремлений и черт, таких как стремление к успеху, любви, признанию, материальному благополучию или счастью. По мнению Воглера, персонаж можно рассматривать как «маску», через которую аудитория воспринимает и исследует вымышленную реальность автора. Также Воглер подчеркивает, что развитие персонажа является важным элементом его функции, поскольку оно способствует динамике сюжета.

В свою очередь Александр Митта утверждает, что характер персонажа формирует его тип личности, мотивы и поведение. Он выделяет три ключевых компонента, составляющих характер: волю, эмоции и разум. В зависимости от того, какой из этих элементов преобладает, персонаж принимает решения. Так, один герой может действовать на основе эмоций, в то время как другой будет руководствоваться рациональным анализом и логикой.

Ю. Вольф дополняет эту мысль. Драматург уверен, что на всем протяжении сюжетной линии должна происходить эволюция персонажа. Причем деградация – это тоже эволюция, но в обратную сторону. Например, герой может вернуться к тому состоянию, с которого начинал. Еще автор подмечает, что все эволюционные изменения должны быть существенными – чтобы контраст был более сильным и эффективным (Линьков, 2022). Теперь, зная разные варианты написания героев можем приступить к их созданию. Если вы уже знаете, о чем будет ваше произведение, в каком жанре оно будет написано, то, соответственно, вы уже должны понимать примерно сколько персонажей там будет. Проведите проработку каждого (внешность, характер, важность в истории и т.д.). Поймите зачем нужен тот или иной персонаж. Какое у него драматургическое предназначение. Если героев будет много, то скорее всего будет несколько сюжетных линий. Также не забывайте создавать причинно-следственные связи, которые будут переплетать сюжетные линии воедино. При раскрытии персонажей создайте необходимые препятствия и цели. Помните, что на любое написанное действие нужно прописать равное ему противодействие (Гузь, 2023).

После того как определитесь с драматургическим предназначением персонажа, проведите работу по линии его поведения в сюжете и пропишите его действия. Также не забывайте про конфликты, ведь действие невозможно без конфликтных ситуаций. И не получится раскрыть главного героя, если он не будет действовать. А если плохо раскроете главного героя, то не получится хорошая сюжетная линия. А, соответственно, с плохим сюжетом и произведение будет плохим.

Нужно помнить, что самое главное в мире – это действия и наша реакция на них. Разберем пример: вы долго стоите в очереди, чтобы купить чашку утреннего кофе в местном кафе. И вдруг другой человек, который только что зашел, пытается пройти без очереди. Как вы отреагируете? Будете спокойны или крикнете? Попробуете указать тому человеку на очередь и не пропустите его вперед или поведете себя иначе? Любая ваша реакция будет ответом на действия того человека, который хотел обойти вас в очереди. Пример, который описан выше, показывает, что все ситуации, которые с нами происходят, состоят из действий и реакций на них. При написании сюжетной линии нужно использовать такое же правило, тогда литературное произведение будет более гармоничным (Пунинская, 2022).

Получается, что раскрытие главного героя происходит через действия и его реакции. Действие – это то, что персонаж делает, а противодействие, реакция – это то, что с ним потом происходит. Тем самым действие и противодействие – это две стороны одной медали, и об этом важно помнить при написании сюжетной линии (Психология творчества, 2006).

Определив актуальную тематику, собрав сюжетную линию по элементам, раскрыв персонажей и масштабировав это все с проработкой глубины каждого элемента, вы получите хорошее литературное произведение.

Заключение

Подводя итог, можно сделать вывод о том, при написании литературного произведения писатель должен использовать следующий алгоритм создания цепляющей сюжетной линии, который будет формировать эмоциональный отклик у читателя: использовать элементы сюжетной линии, держать

баланс между действием и противодействием, вовлекать аудиторию через интересное развитие персонажей, вводить конфликты, исследовать значимые, актуальные темы и на их основе писать истории, в конечном итоге, обеспечивать удовлетворительный и содержательный вывод, сводя концы с концами, и отвечать на ключевые вопросы.

Важно помнить, что хорошее литературное произведение строится с первой страницы, с первого слова. И, если при написании литературного произведения вы будете использовать алгоритм создания цепляющей сюжетной линии, который описан выше, то сможете создать яркое произведение, которое сформирует эмоциональный отклик у читателя.

Список литературы

1. Анохин К.В. Мозг, творчество, сознание // Философия творчества: материалы Всерос. науч. конф. 8–9 апреля 2015. М.: Институт философии РАН, 2015. с. 45-53.
2. Гузь А.С. Мир художественного произведения: как его построить и какими героями заселить // Мат. XLIX Самарской обл. студ. науч. конф. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2023. .396 с.
3. Гумовская Г.Н., Полторакова Н.В. Кинодиалог как лингвистическая система кинотекста. Казань: Казанский лингвистический журнал, 2023. Т. 6. № 3. С. 324-333.
4. Исаев Ю.Н., Мышкина А.Ф. «Универсальная тема» и «Бродячий сюжет» в литературе: некоторые размышления о заимствованиях и оригинальности национальной литературы // Развитие образования. 2023. Т. 6. № 2. С. 29-37.
5. Климова С.А. Технология создания сценариев театрализованных представлений. В книге: Молодежь XXI века: образование, наука, инновации // Мат. XII Всерос. студ. науч.-прак. конф. с межд. уч. Новосибирск, 2024. С. 149-151.
6. Кузьмина О.В., Петров В.В. Сценарий как один из видов драматургических произведений: специфика сценарной драматургии // Современная праздничная культура: традиции и новации: межвуз. сб. науч.-метод. ст. Барнаул, 2021. С. 36-41.
7. Лайош Э. Искусство драматургии. М.: Изд.-во: Альпина-Диджитал, 2009.24 с.
8. Левитан Л.С., Цилевич Л.М. Сюжет в художественной системе литературного произведения. Рига: Зинатне, 1990. 71 с.
9. Линьков С.В. От литературного произведения к сценарию сериала: использование драматургических элементов для создания уникального медиапродукта // Медиасреда. 2022. № 2. С. 70-76.
10. Макки Р. Диалог: Искусство слова для писателей и драматургов. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. 436 с.
11. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: А ТЕМП, 2013. 784 с.
12. Психология творчества: школа Я.А. Пономарева. Под ред. Д.В. Ушакова. М.: Изд-во Института психологии РАН, 2006. 624 с.
13. Психология. Литература. Театр. Кино: колл. моног. Психологический институт Российской академии образования, Литературный институт им. А.М. Горького. Под общ. ред. Н.Л. Карповой. М.: Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА), 2020. 432 с.
14. Пунинская А.Э., Михальчук Н.А. Языковые средства выражения манипуляции в художественном тексте // Мат. док-в 55-й Межд. науч.-тех. конф. препод. и студ. В 2-х т. Витебск, 2022. С. 34-36.
15. Энгри Л. Искусство драматургии. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. 430 с.

An algorithm for creating a catchy storyline in a literary work to form an emotional response from the reader

Olesia A. Korobitsina

Member of the Russian Union of Writers

Moscow, Russia

member of the Union of Writers of North America

New York, USA

member of the International Union of Writers

Moscow, Russia

member of the International Union of Russian-speaking Writers

Moscow, Russia

alessiabrown.work@gmail.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 07.04.2024

Accepted 24.05.2024

Published 15.06.2024

UDC 821.0:82-94

DOI 10.25726/g4769-4990-8912-w

EDN GMZNUB

VAK 5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HA. EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH

Abstract

Every day, people consume a large amount of information created by writers and screenwriters through books, films, theatrical productions and other sources. The variety of literary forms and increased interest contribute to the active development of literary creativity in the world. However, the study of modern literary works shows that the issues of creating a catchy storyline that forms an emotional response from the reader remain insufficiently explored. Writing literary works without studying this topic leads to the formation of literature with lower demand among readers. Which, in turn, reduces the commercial component of a literary work and the market of writers and screenwriters in general. The paper presents an algorithm for creating a catchy storyline that forms an emotional response from the reader. The article actualizes the problems of applying plot elements in practice when writing a literary work, touches on psychological techniques using relevant topics for writing stories that form an emotional response from the reader. The practical significance of the research lies in the fact that the use of this algorithm in the creation of literary works contributes to the development of the literary sphere and an increase in demand for literature in general.

Keywords

literary work, plot, exposition, conflict development, climax, denouement, conclusion.

References

1. Anokhin K.V. Brain, creativity, consciousness // Philosophy of creativity: materials of the All-Russian Scientific Conference April 8-9, 2015. M.: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, 2015. pp. 45-53.
2. Guz A.S. The world of fiction: how to build it and what heroes to populate // Mat. XLIX Samara region. stud. nauch. conf. Abstracts of the reports. SPb., 2023.396 p.
3. Gumovskaya G.N., Poltorakova N.V. Film dialogue as a linguistic system of film text. Kazan: Kazan Linguistic Journal, 2023. Vol. 6. № 3. pp. 324-333.

4. Isaev Yu.N., Myshkina A.F. «Universal theme» and «Wandering plot» in literature: some reflections on borrowings and originality of national literature // Development of education. 2023. Vol. 6. № 2. С. 29-37.
5. Klimova S.A. Technology of creating scenarios for theatrical performances. In the book: Youth of the XXI century: education, science, innovation // Mat. XII All-Russian. student. scien. and prac. conf. with Intern. part. Novosibirsk, 2024. pp. 149-151.
6. Kuzmina O.V., Petrov V.V. Scenario as one of the types of dramaturgical works: the specifics of scenario dramaturgy // Modern festive culture: traditions and innovations: interuniversity coll-n of scien. and method. articles. Barnaul, 2021. pp. 36-41.
7. Lajos E. The art of drama. M.: Publishing house: Alpina-Digital, 2009. 24 p.
8. Levitan L.S., Tsilevich L.M. The plot in the artistic system of a literary work. Riga: Zinatne, 1990. 71 p.
9. Linkov S.V. From a literary work to a series script: using dramatic elements to create a unique media product // The media environment. 2022. № 2. Pp. 70-76.
10. Mackey R. Dialogue: The art of words for writers and playwrights. M.: Alpina non-fiction, 2021. 436 p.
11. Ozhegov S.I., Shvedova N.Y. Explanatory dictionary of the Russian language. M.: A TEMP, 2013. 784 p.
12. Psychology of creativity: the school of Ya.A. Ponomarev. Edited by D.V. Ushakov. M.: Publishing House of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 2006. 624 p.
13. Psychology. Literature. Theatre. Cinema: call. monog. Psychological Institute of the Russian Academy of Education, A.M. Gorky Literary Institute. Under the general editorship of N.L. Karpova. M.: Association of School Librarians of the Russian World (RSHBA), 2020. 432 p.
14. Puninskaya A.E., Mikhachuk N.A. Linguistic means of expressing manipulation in a literary text // Mat. of the 55th Intern. scien. and tech. conf. of teachers and the students. In 2 vols. Vitebsk, 2022. pp. 34-36.
15. Engri L. The art of drama. M.: Alpina non-fiction, 2020. 430 p.