

МИО∞

Пишут все! Spring camp

*Говорит и показывает:
знакомство с рассказчиком*



Вожатый — Мария Покусаева





Вожатый

Покусаева Мария

Писательница, филолог и книжный блогер. Автор цикла «Зеркала», романа «Черная невеста». Пишет в жанрах фэнтези и мистики. Создательница одного из старейших книжных блогов «Теория большого читыва» (BadLibrarian), лауреат премии «Ревизор». Исследует культуру повседневности и историю быта, литературное мастерство и читательские практики.

Ведет занятия «Говорит и показывает: знакомство с рассказчиком» и «Дверь в другой мир: создаем обстановку и атмосферу внутри истории».

Содержание урока

- 1) Кто такой рассказчик?
- 2) Типы рассказчика: ненадежный, наблюдатель, всезнайка и другие
- 3) Правила игры с рассказчиком, их особенности и исключения.
- 4) Как рассказчик помогает автору?
- 5) Практика!



Кто такой рассказчик



Рассказчик

Условный, художественный образ человека, от лица которого ведется повествование.

У любого текста есть нарратор — тот, кто отбирает факты действительности, из которых складывается история, и рассказывает ее. В литературоведении обезличенного нарратора часто называют повествователем, а рассказчиком — более субъективного, наделенного личностными чертами. Мы будем говорить преимущественно о последних.

[Вот здесь об этом написано очень хорошо!](#)

Сюжет и фабула

Фабула, если просто, это прямая последовательность событий произведения, то, как они происходили во времени. Сюжет — то, в каком порядке они изложены в произведении и как согласованы между собой. История рождается там, где кто-то отобрал факты действительности и согласовал их как элементы сюжета.

Рассказчик — помощник автора в этом нелегком деле.



Рассказчик, автор и мир

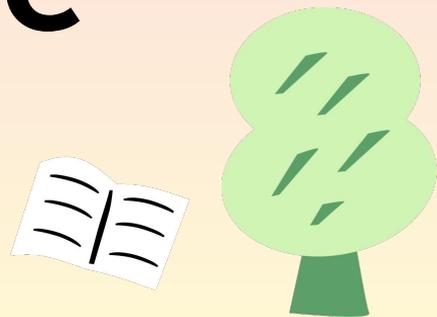
Рассказчик почти никогда не тождественен автору произведения. Он — его инструмент для передачи замысла. Выбор типа рассказчика, его интонаций, манеры подачи информации, степени эмоциональной вовлеченности в текст зависит от художественной задачи автора.

Если пространство нашего текста — это микромир, то рассказчик (даже когда это всезнающий повествователь) — часть описываемого мира, а иногда — полноценный герой истории, часть нарратива.

Выбор рассказчика может изменить не только точку зрения на события, но и жанр.

Рассказчик — тот, кто станет проводником читателя.

Типы рассказчика: ненадежный, наблюдатель, всезнайка и другие



Типы рассказчиков

Всеведущий — знает все обо всех. Чаще всего это третье лицо, но есть исключения (например, в романе «Багровый лепесток и белый» Мишеля Фейбера).

Ограниченный в знаниях — то есть, может поведать только о том, что ему рассказали или чему он был свидетелем.

Рассказчик может быть **нейтрален** к происходящему (например, в «Ярмарке тщеславия» Теккерея и в другой классике). А может быть **эмоционально вовлечен** и через языковые средства показывать нам свое отношение (как Гекльберри Финн или Холден Колфилд).

Рассказчик может быть **персонифицирован** — или нет.

Типы рассказчиков (еще немного!)

Рассказчик — часть среды в художественном произведении. Он может быть **обобщенным**, а может выражать интересы или быть голосом конкретной социальной группы.

Рассказчик может быть **героем** произведения: главным, второстепенным, **очевидцем** (причастным или непричастным к событиям), **наблюдателем** (как доктор Ватсон).

Частный случай: главный герой, но спустя долгие годы после произошедших событий (он знает гораздо больше себя прошлого, например, леди Трент в «Мемуарах леди Трент»).

Рассказчик может быть **мнимым автором** (как Иван Петрович Белкин в «Повестях Белкина»).

Типы рассказчиков: на что обратить внимание

Это очень условная классификация: в разных пособиях для писателей вы можете найти другие (например, у [Урсулы Ле Гуин](#)).

Главное, что мне хотелось бы вынести: диапазон такого нарративного инструмента как рассказчик — очень широк. Вы можете выбрать нужную вам степень вовлеченности, манеру речи, точку зрения на события и даже количество рассказчиков, опираясь на то, чего требует ваша художественная задача.

Но есть два особенных случая!

Случай 1: Ненадежный рассказчик

Ненадежный рассказчик **всегда врет (и себе тоже)**.

У любого персонажа есть своя призма восприятия, мотивации, заблуждения и так далее, но именно у ненадежного рассказчика эти заблуждения настолько глубоки, что картина мира искажается до неузнаваемости. Читатель чувствует этот зазор.

Это следствие болезни, зависимости, сильной эмоциональной привязанности или чего-то еще.

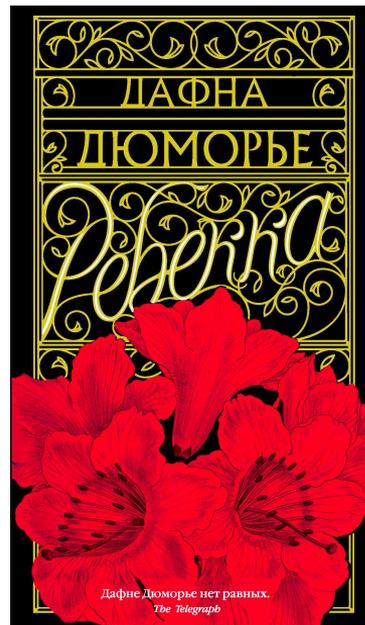
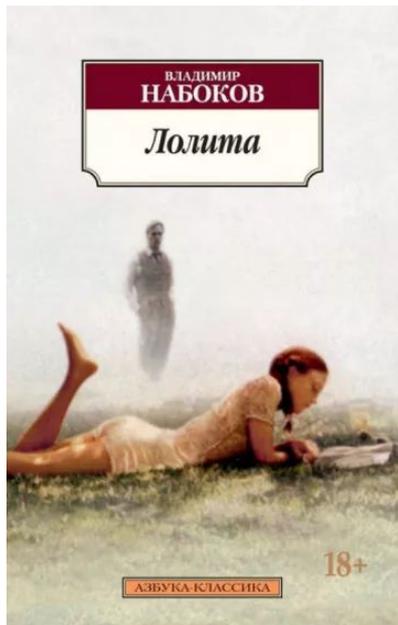
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПИНОККИО СКАЖЕТ:



"У МЕНЯ СЕЙЧАС ВЫРАСТЕТ
НОС"?



Ненадежные рассказчики



Гумберт, Ричард и другие

Гумберт Гумберт, герой «Лолиты», пишет что-то вроде исповеди, в которой пытается оправдаться. Оправдывается он так умело, что роман вызывает оторопь: тебя как будто бы пытаются заставить сочувствовать преступнику.

Ричард Пейпен из «Тайной истории» настолько романтизирует своих друзей, что не замечает их темных сторон.

Похожая ситуация с безымянной героиней «Ребекки»: она влюблена в Макса де Уинтера и готова оправдывать его невнимание, холодность и отношение к бывшей жене.

Фильм «Мemento» бонусом: мне было интересно, как ненадежного рассказчика можно создать в кино, и вот вам пример.

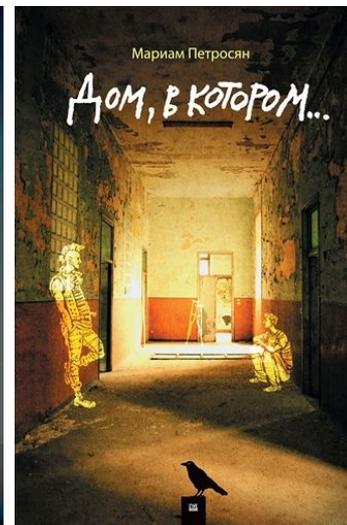
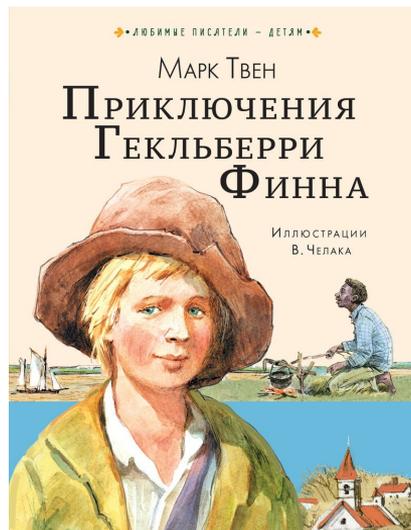
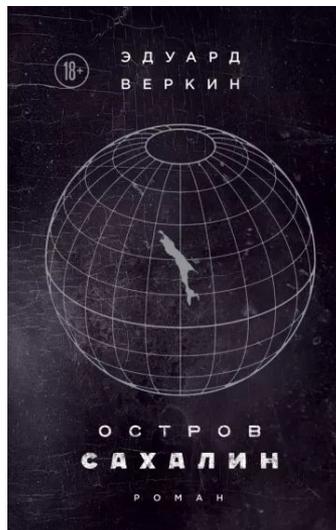
Случай 2: Эпистолярный роман и производные

Эпистолярный роман — это роман в письмах. Рассказать историю через переписку — интересная и сложная задача.

Все рассказчики здесь будут персонифицированными. Их знания — ограничены, а повествование порой ненадежно, потому что самое интересное в письмах прячется между строк. Играть роль будет не только то, что написано, но и то, что не написано, кому адресовано письмо и когда оно появилось. Автор компилирует письма так, чтобы получилась история.

Вариации: не только письма, но и дневники, отчеты или документы.

Еще немного примеров



Их могло быть больше!

Но я решила выбрать любимые примеры работы авторов с рассказчиками!

Ведущая рассказчица в романе Веркина «Остров Сахалин», кажется, пишет отчет о событиях. Это часть ее нарратива: она исследовательница в экспедиции.

В «Багровом лепестке и белом» Фейбера есть всеведущая рассказчица-проводник, склонная к лирическим отступлениям и злой иронии. Она показывает чуть больше, чем знают персонажи, а ее фигура добавляет эмоциональной вовлеченности.

«Приключения Гекльберри Финна» — классический пример книги с героем-рассказчиком, обладающим яркой харизмой (и речевыми маркерами)

Их могло быть больше!

...продолжаем!

В «Исчезнувшей» два рассказчика, знания которых о главной интриги настолько противоположны, что смена повествователя шокирует читателя. При этом оба рассказчика не врут (хотя чуть-чуть лукавят, конечно). Это пример истории, где читатель собирает полную картину событий, опираясь на свидетельства разных персонажей.

«Дом, в котором...» — полифоничный роман, рассказчиков в нем очень много, связей между ними — тоже. Еще это восхитительный пример смены рассказчика: мы заходим в Дом вместе с Курильщиком, знания которого примерно равны знаниям читателя, и уже потом встречаем других.

В кинематографе это тоже работает!

В «Джентльменах» Гая Ричи, например, часть истории представлена как сценарий Флетчера, основанный на фактах, которые он раскопал. Это с одной стороны создает определенную модальность повествования (блокбастер в блокбастере), с другой — помогает ввести зрителя в курс дела, с третьей — создает дополнительное напряжение, когда точка зрения меняется.



Практика!

Пока ничего не пишем!

Я предлагаю вспомнить ярких рассказчиков из прочитанного и просмотренного вами.

Кто это был? Чем он запомнился? Как, по вашему, этот рассказчик влиял на историю, которую поведал?

**Если не помните имена — ничего страшного :)*



Правила игры с рассказчиком, их особенности и исключения



Портрет рассказчика

Место в мире: позиция рассказчика внутри художественного произведения определяет его роль в истории (герой, наблюдатель, отстраненный повествователь). Но речь не только об этом.

Рассказчик принадлежит миру конкретного художественного произведения, а значит — у него есть свой культурный код, который включает не только выбор лексики и темп речи, но и мироощущение, ценности, оптику. Это будет работать, даже если наш нарратор — нейтрален, лишен персональных черт. Ваш сеттинг определяет манеру повествования. Несовпадения создадут комический или тревожный эффект.

Портрет рассказчика

Речевые характеристики: слэнг, манера речи, интонации. Рассказчик может оставаться для нас невидим, но то, как он говорит, это часть нарратива. А еще это — часть той картинки вымышленного мира, которую собирает читатель.

Отношение к событиям: эмоциональная вовлеченность рассказчика будет влиять на читателя и заставит его испытывать эмоции тоже. Рассказчик может определить, какой из сторон конфликта читатель будет сочувствовать, а может подавать события отстраненно и позволить читателю самому все решить.

Чем выше степень персонифицированности рассказчика — тем больше он не просто повествователь, а персонаж.

Яркая личность: плюсы, минусы, подводные камни

Персонифицированный рассказчик с яркой личностью — хороший инструмент для автора. Он харизматичен, способен поймать читателя на крючок и интересно рассказать историю.

Но такой рассказчик всегда действует из некоторых личных ограничений: в информации, в характерных для него выборах и действиях. Это — его диапазон видения.



*...все мы ненадежные
рассказчики,
не любящие, чтобы нас
переубеждали.*

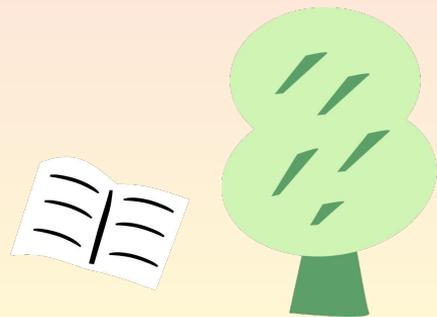
*Е. Звонцова «Теория
бесконечных обезьян»*

Точка зрения ограничивает обзор

Если наш рассказчик — полноценный персонаж со своей точкой зрения, нужно помнить о реальном положении дел. В таком случае одна из задач автора — собрать факты так, чтобы читатель в финале все же увидел более полную, чем у рассказчика, картину событий.

Что-то можно оставить на откуп читателю, но в остальном нам помогут: детали, оговорки, невербальная коммуникация в диалогах, свидетельства других персонажей. Не забывайте о них, даже если ваш рассказчик надежен!

Как рассказчик помогает автору?



Чем нам полезен рассказчик?



Он собирает факты в связную историю



Становится проводником для читателя в новый мир



Влияет на модальность истории (задает ей тон)



Фокусирует нужную автору точку зрения



Формирует отношение читателя к фактам (правдивым или нет)



Отделяет мир произведения от автора

А если мы пишем не художественное произведение?

Рассказчик может стать «внутритекстовой персоной» автора нон-фикшн литературы: помочь отобрать нужные факты и скомпоновать их так, чтобы они были понятны читателю.

В нон-фикшн литературе тоже есть определенная модальность, интонации и дистанция между автором и читателем. Рассказчик может сократить или увеличить эту дистанцию, быть более академичным или наоборот — притворяться соседом, коллегой, другом, попутчиком, приятным собеседником или наставником.

Особый пункт: нон-фикшн для юных читателей, где нужно заинтересовать.

Рассказчик и блог

Если вы ведете блог, рассказчик может быть вашей «публичной персоной».

То есть — вашим образом для ваших читателей или зрителей, творческим амплуа или ролью, которой вы придерживаетесь в блоге. Это не только поможет лучше структурировать контент, но и, как мне кажется, отделять личное от публичного.

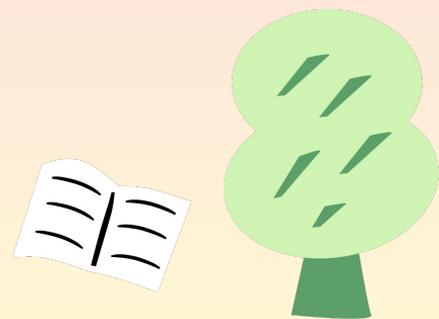
Выбор этой роли зависит от позиционирования (эксперт, приятель, подруга, книжный сноб, душевный наставник). Она определит интонации, лексику, тематику постов, вашу позицию в ваших публикациях.

Вопросы!

Сейчас мы перейдем к практикуму!

Но если у вас есть вопросы, пожалуйста, стоит их задать.

Практика!



Практика!

Теперь мы пишем.

Нам с вами нужно попробовать новый инструмент. Я придумала несколько конфликтов, на которые предлагаю посмотреть с разных сторон. Как минимум с двух (на большее нам не хватит времени).

Выберите то, что вам ближе и напишите два коротких текста (до 1000 знаков): они должны показать ситуацию с разных сторон или разными методами. У вас будет 15 минут на выполнение задания.



Темы для историй

1. Рыцарь и принцесса рассказывают о том, как он спас ее от дракона. Может быть, она не хотела, чтобы ее спасали? Или наоборот?
2. Погода с утра так себе. Как бы о ней рассказали оптимист и пессимист, выглянув в окно?
3. Красивый фэнтези-город (сеттинг — на ваш выбор). По нему идут двое: один — житель этого города, второй здесь впервые (может быть, он вообще попаданец). Опишите эту прогулку.
4. Вам нужно представить героя. Как бы он рассказал о себе? А как бы о нем рассказал невовлеченный повествователь? Персонаж — на ваш выбор!
5. Перескажите любой сказочный сюжет от лица протагониста и антагониста (попробуйте раскрыть их мотивации и найти нужный тон!)

Вопросы

