*"I like ideas, especially movie ideas, that you can hold in your hand. If a person can tell me the idea in twenty-five words or less, it's going to make a pretty good movie."*

Steven Spielberg

**Filmanalys enligt den dramaturgiska modellen**

Dramaturgi är enklare uttryckt läran om dramatiskt berättande.

En vanlig dramaturgisk modell för film kan se ut så här:

* Anslag
* Presentation
* Fördjupning
* Konfliktupptrappning - gestaltning
* Konfliktförlösning
* Avtoning

Dessutom finns ett begrepp som definierar filmens budskap, *premissen*. En premiss ska vara så kortfattat formulerat som möjligt t.ex. *Brott lönar sig aldrig* eller *Kärleken övervinner allt.*

# Anslag

Anslaget är filmens början. Dess huvuduppgift är att få publiken nyfiken och intresserad av att se fortsättningen på filmen. Anslaget i en film är alltid en händelse, och det är meningen att du ska bli engagerad i det som händer och vilja se vad som ska hända härnäst. Denna nyfikenhet kallas *framåtrörelse*.

Det finns främst fyra krav som kan ställas på anslaget:

1. Det ska skapa framåtrörelse.
2. Anslaget ska presentera filmens huvudkonflikt. Det talar om vad filmen ska handla om, t.ex. kampen mellan rebellerna och det kejserliga imperiet i filmen Stjärnornas krig.
3. Huvudpersonen ska försättas i så stort underläge som möjligt. Underläget ska dock endast gälla i förhållande till konflikten.
4. Anslaget ska vara kort (helst inte mer än 3 minuter) och tydligt t.ex. det onda mot det goda.

# Presentation

Presentationen beskriver konflikterna, karaktärerna och relationerna i filmen.

Huvudkonflikten har redan visats i anslaget, nu följer en utförligare beskrivning av konflikten. Karaktärerna kan huvudsakligen delas in i dessa rollfunktioner:

## Antagonisten eller Den drivande karaktären

Är den onda i berättelsen och behöver inte nödvändigtvis vara en människa. Det kan t.ex. vara ett farligt djur, ett monster eller en naturkatastrof. Denne driver filmen framåt genom att ständigt stå i vägen för protagonisten. Han/hon finns med filmen igenom och segrar eller besegras vid konfliktförlösningen. Exempel på sådana karaktärer är: Darth Wader i Stjärnornas krig och Jason i Fredagen den 13:e.

## Protagonisten eller Huvudkaraktären

Protagonisten är den goda människan i berättelsen som publiken ska sympatisera med. Genom att göra protagonisten underlägsen antagonisten uppstår en dramatisk effekt där framåtrörelsen är kampen mellan dem båda.

I filmens början är denne så långt från sitt mål som möjligt för att till slutet ha uppnått det, eller varit väldigt nära att uppnå det. Luke Skywalker är protagonisten i Stjärnornas krig. Vanligtvis har protagonisten huvudrollen, men i en del filmer kan det vara hjälten vi identifierar oss med.

*Hjälten*

Hjältens uppgift, som även är en av filmens protagonister, är att hjälpa protagonisten att bekämpa antagonisten. Hjälten har ibland superkrafter som till exempel Stålmannen, men har också svagheter för att göra det hela mer dramatiskt. Om hjälten är oövervinnlig finns det inte mycket till dramatik.

## Biroller - skuggroller och kontrastroller

Birollernas funktion är att belysa den utveckling som huvudkaraktären genomgår. Det kan göras genom att likna huvudkaraktären och genomgå samma utveckling – *skuggroll*.

Han Solo är en *kontrastroll* till Luke Skywalker. Han är olik Luke men utvecklas från att vara själviskt penningtörstande till att osjälviskt hjälpa Luke på slutet av filmen. En kontrastroll kan också vara lik huvudkaraktären men utvecklas åt ett annat håll.

*Närmaste relation* – den roll som är starkt sammanbunden med en annan, oftast huvudrollen. Denna rolls funktion är att visa sådana känslor som huvudrollen inte kan visa, t.ex. skräck, undran eller hat.

*Normen* – den ”vanliga” personen i handlingen som ger distans till och perspektiv på händelseförloppet och därmed skapar trovärdighet till själva händelsen.

# Fördjupning

Här får vi veta lite mer om de som medverkar i filmen och om de bakomliggande orsakerna till deras handlande.

Oftast får vi inte veta särskilt mycket om karaktärerna ändå men med hjälp av fantasi, schabloner och fördomar lägger vi till en massa egenskaper själva. Om vi t.ex. får veta att någon är direktör tar vi för givet att han är rik och inflytelserik kapitalist.

* **Konfliktupptrappning – gestaltning**

Efter presentation och fördjupningen kan det (äntligen) börja hända saker. Vi har fått den information vi behöver för att ”hänga med” i händelseförloppet. Steg för steg trappas konflikten upp tills den når sin upplösning i den s.k. *konfliktförlösningen*.

På vägen dit krävs en mängd delkonflikter och förvecklingar för att hålla publikens intresse vid liv. Varje delkonflikt följer samma mönster som huvudkonflikten för att filmen inte ska bli oklar utan tydlig.

* **Konfliktförlösning**

Allt som hittills hänt i filmen har varit en förberedelse för denna nyckelscen – konfliktförlösningen. Här får vi veta vem som vann eller vilka som får varandra. Huvudkaraktären har nu nått så långt som möjligt i sin utveckling.

* **Avtoning**

Filmen skulle kunna vara slut vid konfliktförlösningen, men publiken har ett behov att få samla sig och följa huvudpersonerna en stund till. En del avtoningar lämnas öppna för en fortsättning (till en uppföljare eller i vår fantasi) det kan kallas framåtrörelse i slutet. Detta är mycket vanligt i skräckfilmer.

### Analysuppgift

Du ska nu själv beskriva och analysera filmen The Impossible. Använd dig av den dramaturgiska modellen. Andra saker att tänka på är:

**Till vilken genre filmen tillhör,** t.ex. västern, skräck, komedi, äventyr, science fiction osv. Det kan också vara en kombination av olika genrer t.ex. romantisk komedi.

**Planteringar.** Pjäsförfattaren Anton Tjechov sa att om ett gevär hänger på väggen i pjäsens första scen så måste den avlossas före den sista. Detsamma gäller de flesta actionfilmer idag. Man brukar säga att en plantering brukar finnas med ca 3 gånger, detta för att publiken ska hinna uppfatta den. Kan du hitta någon plantering i filmen du sett?

**Intertextualitet**, det vill säga referenser till andra filmer, litteratur (filmen Shrek har t.ex. mängder av referenser till olika sagoberättelser) eller kända scener ur en film (t.ex. duschscenen i Psycho).

**Musikens betydelse.** Är det musik som sen ska säljas till publiken (t.ex. Celine Dions sång till Titanic), eller är den där för att förstärka olika effekter (t.ex. duschscenen i Psycho). Musiken i sig kan ju faktiskt också sälja en film…

**Budskap/premiss.** Vill filmen säga publiken något? T.ex. ”brott lönar sig aldrig”. Lyckas det?

Läs igenom texten om den dramaturgiska modellen innan filmen och anteckna under filmens gång. Behöver du låna se filmen igen, finns den att låna hos mig.

Följande punkter ska vara med i din analys:

* Titel, regissör, producent, årtal och land.
* Genre
* Kortfattad redogörelse för filmens handling
* Analys efter den dramaturgiska modellen; *anslag, presentation, fördjupning, konfliktupptrappning, konfliktförlösning* och *avtoning*.
* Vilka är de olika karaktärerna?
* Musikens betydelse
* Plantering?
* Intertextualitet?
* Budskap, premiss?
* Annat som har betydelse för filmens uttryck t.ex. handkamerafilmningen i ”The Blair Witch Project”.
* Ditt omdöme av filmen

Arbeta enskilt eller två och två. Skriftlig redovisning till mig (dataskrivet på ca 2 A4).

***/****Kerstin Athlin*

*kerstin.athlin@arlandagymnasiet.se*

**Dramaturgisk kurva**

Anslag Presentation Fördjupning Upptrappning Lösning Avtoning

1/4 2/4 1/4