

Anlatıda Karakter Oluşumu

Okurların Unutmayacağı Karakterler
Oluşturmak

Karakter gelişimi, bir yazarın kişiliğe, arka plana, hedeflere, güçlü ve zayıf yön'lere sahip çok boyutlu karakterler oluşturmak için geçtiği süreçtir. Genel olarak, kahramanın hikayenin yolculuğu boyunca değişeceği net bir karakter yayını da içerir. İyi karakter gelişimi, herhangi bir durumda bir karakterin kararını açıklamalıdır.

Bir anlatıda karakter oluşumu, karakterin anlatı içindeki gelişimi oldukça önemlidir. Herhangi bir hikayenin ya da romanın okuyucularla gerçekten bağ kurabilmesi için yazarın karakter gelişimine çok dikkat etmesi gereklidir. Karakterlerin robot olduğu aksiyon dolu, olay örgüsüne dayalı bir hikaye yazıyor olsanız bile, okuyucularda yankı uyandıracak olan insan unsurudur.

ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK
EXPANDED EDITION

A FILM BY CHRISTOPHER NOLAN

INTERSTELLAR

MUSIC BY HANS ZIMMER

Interstellar, Cooper (2014)

Okumak için iki kitap arasında seçim yaptığımızı varsayalım. İlk, yeni keşfedilen bir gezegene yapılan bir yolculuğu anlatıyor. İkincisi, uzak bir dünyaya yolculukta ömür boyu uzay gezgini olan bir yıldızı; gemide doğdu ve orada ölecek, Dünya'ya ayak basmadı ve rotasını çizdiği gezegene asla ulaşamadı. Gemi karaya oturduğunda, o yeni zemine ayak basacak olanlar o değil, çocukların olacak.

ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK
EXPANDED EDITION

A FILM BY CHRISTOPHER NOLAN

INTERSTELLAR

MUSIC BY HANS ZIMMER

Interstellar, Cooper (2014)

Bu iki kitap, en başından ilginizi çekebilecek uzay yolculüğünün temel konseptini paylaşıyor. Ancak ikincisinde, ilgi çekici bir dizi pratik ve psikolojik meseleyle hokkabazlık yapan bir kahramanın bir görüntüsünü yakalarsınız: kişisel yolculuğu sizi yakalayacak biri. Karakter gelişimi incelik ve derinlikle ele alınırsa, kitabı temel bir bilim kurgu yayınından bir tür klasiğine yükseltebilir.

Etkili Bir Karakter Oluşturmak için;

- Karakterin hikayedeki hedefi ve varoluş nedeni belirlenmeli.
- Karakterin hem güçlü hem de kusurlu olduğundan emin olunmalı. Karakterin zafları olmalı.
- Karakter dış ve iç çatışma yaşamalı.
- Karakterin statik mi yoksa dinamik mi olduğuna karar verilmeli.
- Karakterin sahip olduğu bir arka plan hikayesi olmalı.
- Ayırt edilebilir hale getirmek için karakterin dış özellikleri geliştirilmeli.

Toy Story, Woody (1995)

Etkili Bir Karakter Oluşturmak için;

Her adım, içten dışa bir karakter derinliği oluşturulmasına yardımcı olur. Bu sürecin sonunda tamamen gerçekleşmiş, çok boyutlu bir karakterle ortaya çıkar. İç karakter gelişimi ile başlayalım. İçsel karakter gelişimini, karakterin temel amaç ve motivasyonlarından dışarıya doğru yayılan eşmerkezli bir daire olarak düşünülebilir. Geçmiş hikayelerinden zaman içinde ne kadar değişiklerine kadar yapılan diğer tüm karakterizasyon seçimleri bu iki temel unsurdan kaynaklanmaktadır.

The Shawshank Redemption, Red (1994)

1. Karakterin hedeflerini ve motivasyon kaynağını belirleyin:

Karakterinizin şu anki hedefi, hikayenin neden var olduğu ve neden anlatmaya değer olduğunu. Karakterinizin kitabı olay örgüsünden istediği ve içsel yolculuğunu ilerletecek olan şey bu. Onsuz, genel anlatı eğrisi tamamen düz düşerdi. Birkaç karakter hedefi örneğine bakalım: Harry Potter'ın amacı Lord Voldemort'u yenmektir. Bilbo'nun amacı cücelerin Erebor krallığını geri almasına yardım etmektir. Hamlet'in amacı öldürülen babasının intikamını almaktır.

Karakter hedefine ulaşmakta zorlanıyorsa, motivasyonu için "Karakteri hayatından ne mutlu ya da memnun hissettirir?" hedefi için "Bu mutluluğu elde etmek için ne yapabilirler?" sorusu sorulabilir. Karakterin gelişimi konusunda sorun yaşanıyorsa "neden" oyunu oynanabilir. Bu, çok katmanlı bir motivasyon zinciri geliştirmeye yardımcı olabilir: *Karakter seçilmiş kişi olmak istiyor. Neden? Çünkü dünyayı ve insanlığı kurtarmak istiyor. Neden? Çünkü, insanlığın ve dünyanın kurtuluşu buna bağlı.*

Hedefler ve motivasyonlar belirlenerek karakterler geliştirilebilir.

- Amaçları nedir?
- Özel motivasyonları nelerdir?
- Hedeflerine ulaşmak için neleri riske atmaya hazırlar?
- Hedeflerine ulaşamazlarsa ne olur?

2. Karaktere iç ve dış çatışma verin

Karakter ancak kendisiyle hedefleri arasında engeller konduğunda ilginç hale gelir. Frodo Hüküm Dağı'na kadar yürüر, yüzüğü lava düşürür ve ikinci kahvaltı için zamanında geri dönerse, bu çok ilgi çekici bir hikaye ya da çok akılda kalıcı bir kahraman olmaz. Hikayedeki çatışma ve gerilim yaratan engeller, Sauron'un komuta ettiği ork ordusu ve yüzüğün Frodo üzerindeki gücü, bir çift olarak adlandırılır ve onu okunmaya değer kılan da budur.

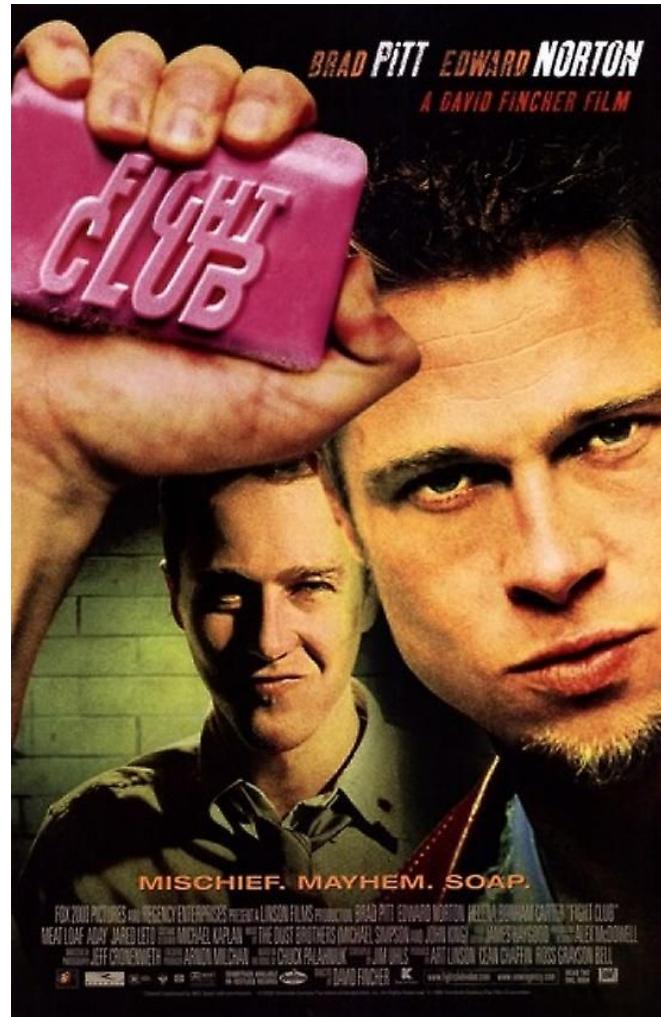
2. Karaktere dış ve iç çatışma verin

Bir önceki örnekte iki çatışma bulunmaktadır. Biri Frodo'ya karşı Sauron (karaktere karşı karakter) ve ikincisi Frodo'ya karşı kendisi - kendini yüzükte kaybetmeme mücadeleleri. Tüm karakterler, kendilerini sorgulamalarına neden olan ve karşı karşıya oldukları dış çatışmayı yansıtan bir iç çatışmadan geçmelidir. Anlatı boyunca önemli ölçüde değişimyeni durağan karakterler bile bir iç çatışmayla karşı karşıya kalır.

Altı Temel Çatışma Türü

Kurguda altı temel çatışma türü tanımlanabilir:

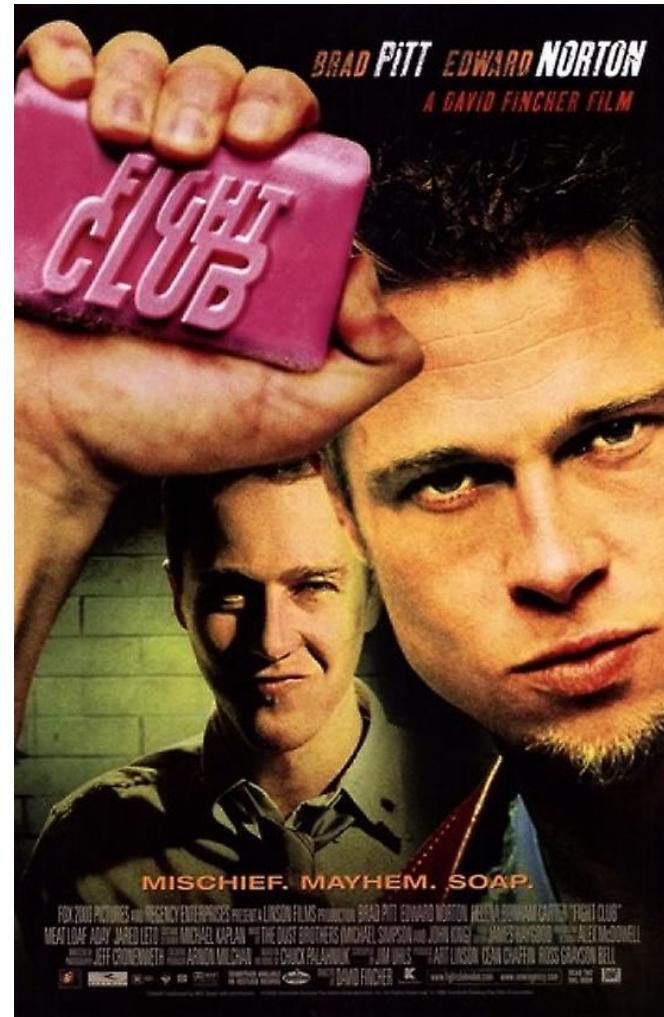
- **Karakter.** Örneğin, Othello, Iago'ya karşı.
- **Toplum.** Örneğin, 1984'te Winston Smith, Big Brother'a karşı.
- **Doğa.** Örneğin, Ben Efsaneyim'deki virüse karşı Robert Neville.
- **Teknoloji.** Victor Frankenstein, Frankenstein'in canavarına karşı.
- **Doğaüstü.** The Shining'de Jack Torrance, The Overlook'a Karşı.
- **Kendi (Öz).** Her zorlayıcı kahraman, benlik çatışmasıyla karşı karşıya kalır.

Altı Temel Çatışma Türü

Çatışma yoluyla karakterler geliştirirken aşağıdaki sorular sorulabilir:

- Kahramanınız hangi iç çatışmayla karşı karşıya kalacak?
- Ayrıca bir dış çatışma ile karşı karşıya kalacaklar mı? İç ve dış birbirini nasıl yansıtacak?
- Çatışma(lar) karakterlerin amaçlarına ulaşmasını nasıl etkileyeyecek?

3. Karakterin güçlü ve kusurlu yönleri olduğundan emin olun

Hikayedeki tüm olaylar, karakterin dış ve iç çatışmalara nasıl tepki verdiğinden kaynaklanır. Bu zorluklarla yüzleşirken, karakterin hem yararlanabileceği güçlü yönlere hem de onları aşağı çekmekle tehdit eden kusurlara ihtiyacı olacaktır. İkonik karakterler, olumlu ve olumsuz özelliklerin incelikli bir karışımına sahip olma eğilimindedir. Örneğin Harry Potter cesur ve sadiktir. Ama aynı zamanda inatçı ve umursamaz, kusurları kendisini ve arkadaşlarını tehlikeye atar. Bu arada Frodo, nankör ve tehlikeli bir görevi üstlenecek kadar özverilidir. Ama aynı zamanda müttefiklerinin korumasına büyük ölçüde bağımlıdır ve yüzüğün baştan çıkarıcı çekimine karşı çok savunmasızdır.

3. Karakterin güçlü ve kusurlu yönleri olduğundan emin olun

Karakterin, yüzüğü yok ederek veya büyülü dünyasını kurtararak olay örgüsünün onlara getirdiği zorlukların üstesinden makul bir şekilde gelebilmesi gereklidir. Hem güçlü hem de kusurlu bir karakter yazmak, kurgudaki gerilimi korumaya yardımcı olur, ancak tek yaptığı bu değildir; aynı zamanda okuyucuların hikayenin merkezindeki insanları hissetmelerini sağlamak için de çok önemlidir. Karakterin güçlü yönleri -bu onların işıltılı zekası, rüzgar büyüsü becerileri ya da sarsılmaz ahlaki merkezleri olabilir- okuyucuların onları desteklemesine, onlara hayran olmasına ve hatta belki de bayılmasına neden olacaktır. Ancak karakterin kusurları unutulmamalıdır.

4. Karakterin statik mi yoksa dinamik mi olduğuna karar verin

İyi bir anlatıda karakterlerin bir hikaye boyunca değişmesi - başka bir deyişle dinamik olması - gerektiğine dair bir efsane vardır. Ama gerçek şu ki, uzun bir içsel yolculuktan hiç değişmeden çıkan bir sürü harika karakter vardır. Bunlar statik karakterlerdir ve karakter geliştirme repertuarınızın kesinlikle geçerli bir parçasıdır.

Sadece oldukları kişi oldukları için değişmeyen karakterler: Kaptan Amerika, Kaptan Nemo ve Sherlock Holmes, roman boyunca önemli ölçüde değişmeyen birkaç karakter örneğidir. Sherlock söz konusu olduğunda, onu zorlayıcı bir karakter yapan değişmeyen doğasıdır. Birçoğumuzun aksine, çevresine uyum sağlama ihtiyacı hissetmiyor. Sherlock için bu hem bir güç hem de bir kusur: O her zaman kendine karşı dürüsttür, ancak çoğu zaman deneyimlerinden ders çıkarmayı başaramaz. Bu, "geleneksel" bir statik karakterdir.

4. Karakterin statik mi yoksa dinamik mi olduğuna karar verin

Önemli bir değişikliğe uğrayan karakterler: Dinamik bir karakter, karşılaştıkları çatışma(lar) tarafından değiştirilir. Bu, Jack'in etrafındaki doğa kadar vahşi, sınırsız ve "vahşi" hale gelerek Sineklerin Tanrı'sındaki adaya uyum sağlama gibi bilinçaltı bir değişiklik olabilir. Ya da değişim, Elizabeth Bennet ve Mr. Darcy'nin aşk uğruna inatçı gururlarını ve önyargılarını aşmaları gibi daha bilinçli bir karar olabilir. Bu, "geleneksel" bir dinamik karakterdir.

Kahramanınızı ikincil karakterlerle güçlendirmek: İkincil karakter yazmak bir kurgudaki karakteri güçlendirebilecek adımlardan biri olabilir. Protagonistin belirli niteliklerini vurgulamak için ana karakterle zıtlık oluşturan bir karakter. Örneğin, Harry Potter'ın folyosu Draco Malfoy'dur: Harry'nin kavgacı olduğu yerde ayrıcalıklı, Harry'nin pervasızca özverili olduğu yerde çıkarcı.

5. Karaktere bir geçmiş verin

Geçmişinizin bugün olduğunuz kişiye katkıda bulunduğu gibi, karakterinizin geçmişi de onları sayfada gördüğümüz kişi haline getirdi. Karakterinizin geçmişini olabildiğince geliştirmelisiniz, ancak hikayede tam olarak ne gördüğümüzü bildiren anılar yaratmak ve bunlara odaklanmak özellikle önemlidir.

- Geçmişlerinden hangi anılar, şimdi kim olduklarında çok önemli bir rol oynadı?
- Bastırılmış hatırları var mı?
- En mutlu anılarından bazıları nelerdir?

6. Karakterin fiziksel özelliklerini geliştirin

İçsel hedefler ve motivasyonlar bir karakterin "kalbidir". Ancak bu, dış özelliklerinin sonradan düşünülmesi gerektiği anlamına gelmez. Elbette, kahramanın sarı saçlı olması olay örgüsünü etkilemeyebilir. Ancak diğer karakterlerin onlara nasıl tepki verdiği renklendirebilir. Ve yazar olarak, hikayeyi yazarken zihninizde onların ayrıntılı bir görüntüsünün olması yalnızca size fayda sağlayabilir. Tüm zorlayıcı karakterlerin bir geçmişe ihtiyacı vardır.

- **Görünüm:** Neye benziyorlar? Görünüşleri hikayedede bir rol oynuyor mu?
- **Ses:** Neye benziyorlar? Bir aksanla mı yoksa alışılmadık bir kadansla mı konuşuyorlar? Sesleri görünüşleriyle "eşleşiyor" mu?

7. Karakteri ayırt edici tavırlarla ön plana çıkarın

Karakterin dış özelliklerini anlamak, göz rengine ve ses tipine karar vermekle bitmez. Sonučta, bir karakterin fiziksel özellikleri, bedenlerini tanımlamaktan çok daha fazlasını gerektirir. Bu, uzayda nasıl hareket ettikleri ve nesnelerden diğer karakterlere kadar etraflarındaki her şeyle nasıl etkileşime girdikleri hakkındadır. Karakterin çevrelerindeki dünyaya nasıl tepki verdiği üzerine düşünmek de gerekebilir:

- **İletişim tarzı:** Başkalarıyla nasıl etkileşime giriyorlar ve bu onların ilişkilerini nasıl şekillendiriyor? Konuşmalarında herhangi bir tuhaflık veya tuhaflık var mı?
- **Yürüyüş:** Çevrelerinde nasıl ilerliyorlar ve bu onlara nasıl davranışlığını nasıl etkiliyor? Kalabalıklar bilincsizce onların akıcı, zarif adımlarını izlemek için mi toplantıyorlar, yoksa başkaları ağır adımları göz korkutucu olduğu için onlara geniş bir alan mı veriyor?
- **Tikler:** Gergin olduklarıanda, nasıl devam edeceklerini bilemediklerinde veya yorgunluktan yere yiğilmak üzereyken ne yaparlar?

Bazı karakter tavırları, yalnızca bazı güçlü duyguların zorlaması altında hareket ettiklerinde ortaya çıkan, duruma bağlı olacaktır. Örneğin Harry Potter, yara izi ağrıldığından anlaşılır bir şekilde alğını ovaştıranur.

7. Karakteri ayırt edici tavırlarla ön plana çıkarın

Bununla birlikte, diğer tavırlar, bir karakterin varsayılan durumunun bir parçasıdır - onlara bakışımız için renkleri kadar önemlidir. Draco Malfoy'un sürekli alayını bir düşünün: Bu, soluk sarı saçları kadar onun bir parçasıdır. Karakteri gerçekten akılda kalıcı kılmak için, bu iki tavır türünü de davranış repertuarına eklemeyi düşünmek gerekebilir. Öfke herkeste aynı görünmemeli: birisi cehennem gibi parlayabilir, yüzü kızarabilir, diğerleri buz gibi kibarlaşıp samimiysizce gülümseyebilir.

8. Karakteri inandırıcı yapabilmek için araştırma yapın

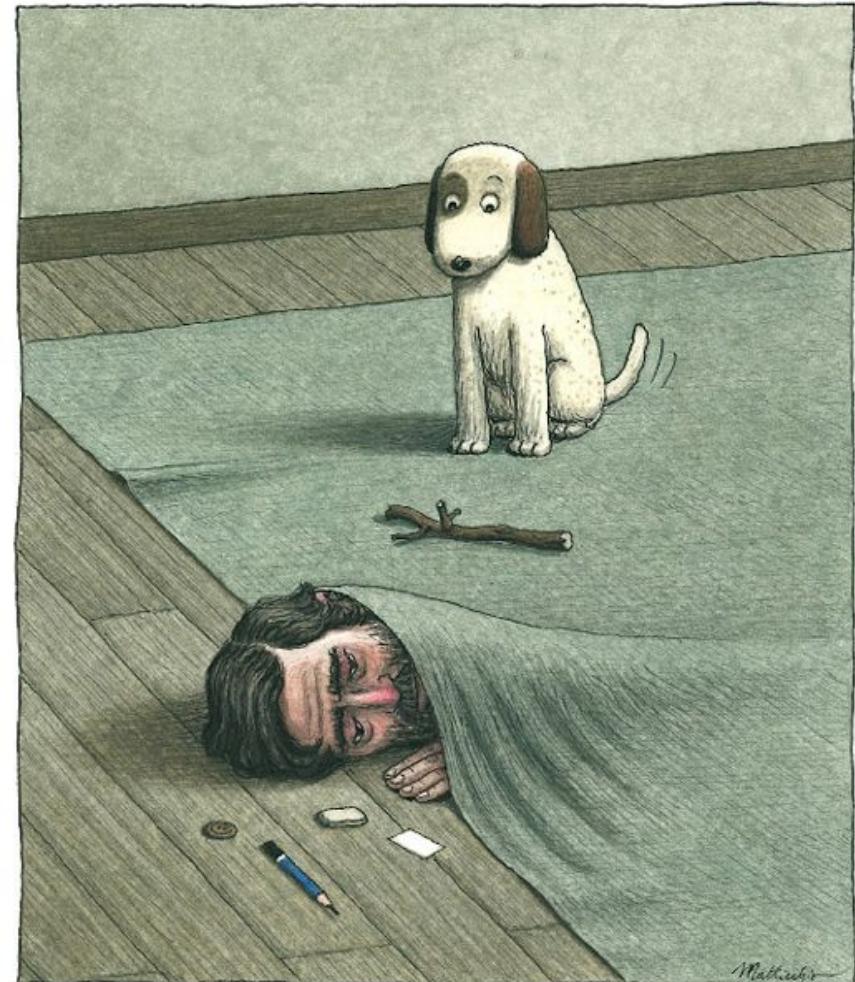
Kimliği veya deneyimleri önemli ölçüde farklı olan bir karakter oluşturulurken araştırmanın özellikle önemli olduğunu unutulmamalıdır. Örneğin, farklı bir etnik kökene sahip biri veya yalnızca bir akıl hastalığı olan biri. Bu durumda, araştırma okuma ile başlayabilir. Karakterin özelliklerine, deneyimlerine ya da yaşadığı bölgedeki konuşma biçimine yönelik araştırma yapılabilir.

9. En büyük karakter geliştirme hatasından uzak durun: Karakteri fazla mükemmel yapmak

Karakter, hak ettiği saygıyı kazanan kahraman bir savaşçı olabilir, ancak kesinlikle bazı zayıflıkları da olmalıdır. Karakterin güçlü yanlarının ve kusurlarının iyi dengelendiğinden emin olunmalıdır. Her olumlu özelliğe eşit ve zıt bir zayıf noktayla karşılık vermek gerekmez. Ancak karakterin, güçlü yanları kadar önemli olan bazı kusurları olduğundan emin olunmalıdır. Karakterin muazzam güçlerini dengelemek için yalnızca birkaç küçük zayıflığı varsa, yine de gerçekçi olmayan bir şekilde mükemmel olarak okunacaktır. Karakterin hem insan hem de kahraman olduğundan emin olunmalıdır.

Öyküye ve karaktere yönelik sorular

- Yandaki görselde ne görüyoruz? Adım, adım betimleyelim.
- Karakterin genel özellikleri neler olabilir? Yaşı, mesleği, yaşadığı yer, sevdiği ya da sevmediği şeyler, korktuğu şeyler.
- Karakter nasıl bir sorunla karşı karşıya? Bu sorunun üstesinden gelebilecek mi? Nasıl?

8. Haftanın Ödevi

Lütfen “akran zorbalığıyla ilgili” yandaki görsele uygun olarak ön planda bulunan karakterin özelliklerini inşa ederek bir öykü yazınız. Öyküyü yazarken öncelikle görsele ve yazacağınız öyküye yönelik ihtiyaç duyacağınız soruları oluşturunuz. Bu süreçte aşağıdaki sorulardan yararlanabilirsiniz:

- Bu çocuklara ilişkin hangi bilgileri verebiliriz?
- Nasıl bir çevrede/mahallede yaşıyor olabilirler?
- Ön planda bulunan çocuğun ismi, yaşı, aile yapısı, okulla arası nasıl olabilir?

Görsel İçin kaynak:

https://www.onceuponapicture.co.uk/portfolio_page/bullies/

Kaynakça

Bülent Aksoy (Yayıma Hazırlayan), Hikaye Sanatı Üzerine Yazilar, Pan Yayıncılık, 2009,
Sayfa sayısı: 157

Jeff Vandermeer, Harikalar Kitabı, Alfa Yayınları, 2016, Sayfa sayısı: 420

<https://www.onceuponapicture.co.uk/the-collections/the-character-collection/>

<https://www.empireonline.com/movies/features/100-greatest-movie-characters/>

<https://thecinemaholic.com/greatest-movie-characters/>

<https://blog.reedsy.com/character-development/>