

АЛЕССАНДРА ПИЛАР

Сценарий за чашкой кофе

Сценарная мастерская. Секреты идеального текста

Алессандра Пилар

**Сценарий за чашкой
кофе. Напиши сценарий
за 10 минут в день**

«ЭКСМО»

2016

УДК 791.632
ББК 85.374

Пилар А.

Сценарий за чашкой кофе. Напиши сценарий за 10 минут в день /
А. Пилар — «Эксмо», 2016 — (Сценарная мастерская. Секреты
идеального текста)

ISBN 978-5-04-181231-7

10 минут. Всего 10 минут отделяют вас от вашего сценария. Если последовательно каждый день выделять всего лишь 10 минут, то уже скоро замысел превратится в идею, наброски в сюжетные линии, а прототипы в персонажей. Пилар Алессандра разработала свою уникальную методику работы со сценарием, при которой вам необходимо тратить всего лишь по 10 минут зараз, чтобы шаг за шагом приблизиться к своей мечте. Пилар Алессандра — ведущий голливудский преподаватель сценарного мастерства, директор популярной образовательной программы On the Page. Она начинала как простой ридер в DreamWorks SKG, а в итоге создала свою методику работы с текстом. Среди ее учеников сценаристы популярнейших сериалов «Гриффины», «Анатомия страсти», «Ходячие мертвецы» и «Остаться в живых». В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 791.632

ББК 85.374

ISBN 978-5-04-181231-7

© Пилар А., 2016

© Эксмо, 2016

Содержание

Введение	7
О втором издании	8
Как работать с книгой	9
Глава 1	10
Размораживаем мозг	11
Эмоции раскрывают сюжет	12
Недостатки персонажа раскрывают сюжет	13
Быстрый фильм	14
Персонаж управляет структурой	15
Идея раскрывает сюжет	17
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Алессандра Пилар

Сценарий за чашкой кофе. Напиши сценарий за 10 минут в день

© 2016 Pilar Alessandra © Остапенко Л., перевод, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

«Пособие Пилар помогло мне пройти путь от начинающего сценариста до члена Warner Bros. Writers' Workshop и штатного сценариста на признанном критиками шоу. Я полностью доверяю инструментам и методологии Пилар. Она мастерски разбирается в структурах сценарных процессов».

Чармэйн Де Грейт, сценарист сериала «Сотня» (The 100, 2014–2020) CW's; член Warner Bros. Television Writers' Workshop

«Пилар заряжает энтузиазмом начинающих авторов, привносит новые инструменты и навыки в их профессиональную подготовку. Так молодые сценаристы учатся работать, применяя метод мозгового штурма, создают качественные наброски сценариев, понимают, как эффективно работать в сжатые сроки, опираясь на уникальные методики, которые описаны в книге».

Фрэнк Беннетт Гонсалес, программный директор, ранее сотрудник Disney/ABC

«Методы Пилар полезны не только тем, что помогут вам научиться создавать готовые наброски к сценариям. Это те знания, которые останутся с вами навсегда. Очень рекомендую!»

Моника Мейсер, штатный сценарист «Нэшвилла» (Nashville, 2012–2018), «Побега» (Prison Break, 2005–2017) и «Остаться в живых» (Lost, 2004–2010), ранее креативный директор Disney Studios

«Создание сценария – это как ведение войны. Ты против пустой страницы. Эта книга – настоящее стратегическое руководство по военному искусству. Поэтому пусть она будет под рукой каждый раз, когда вы начинаете работать».

Джефф Портной, литературный агент Bellevue Productions; бывший руководитель отдела готовых сценариев Resolution Talent Agency и штатный лектор Creative Artists Agency

«Поистине бесценное руководство по созданию сценариев. Алессандра Пилар – обладатель несравненно ясного, лаконичного и проверенного подхода, который делает эту книгу просто незаменимой».

Мелисса и Уинстон Рауи, сценаристы фильма «Бронза» (The Bronze, 2015)

«Это пособие как для продюсеров, так и для сценаристов. Оно помогает добиться ясности в структуре сюжета, помогает развивать персонажей, да и в целом прекрасно поможет в работе над любым проектом».

Бо Ст. Клэр, продюсер фильмов «Афера Томаса Крауна» (The Thomas Crown Affair, 1999), «Законы привлекательности» (Laws of Attraction, 2003), «Матадор» (The Matador, 2005)

«Алессандра Пилар своим „Сценарием за чашкой кофе“ разрушает самое заветное оправдание автора – теперь вы никогда не сможете сказать, что у вас нет времени писать! Книгу в руки – и за работу!»

Эллен Сэндлер, исполнительный продюсер сериала «Все любят Рэймонда» (Everybody Loves Raymond, 1996–2005), сценарист The TV Writer’s Workbook

«Методы Пилар просты для понимания, эффективны и расширяют возможности. Так хочется, чтобы она сидела рядом каждый раз, когда я работаю!»

Кристи Стрэттон, исполнительный продюсер сериалов «Неуклюжая» (Awkward, 2011–2016), «Американская семейка» (Modern Family, 2009–2020), «Царь горы» (King of the Hill, 1997–20210)

«Настольная книга и обязательное чтение для сценаристов любого нашего художественного фильма и TV Story Lab. Работа Пилар – настоящая встряска для автора и незаменимый помощник в поиске грамотных сценарных решений».

Уэйн Тонли, руководитель отдела разработки анимационных фильмов, Triggerfish Animation Studios, режиссер и автор сценария «Замбезии» (Zambezia, 2012)

Эта книга посвящена авторам еженедельной сценарной группы On The Page, каждый из которых заслуживает контракта на три художественных фильма.

Также эта книга посвящается моим выдумщицам-дочерям Саре и Рите и моему мужу Пэту, который сказал: «Ты должна открыть свой собственный класс!».

Введение

У вас есть 10 минут. Seriously, это все, что у вас есть. Нужно было пообедать, сходить на встречу по работе, сделать важный телефонный звонок, загнать детей в ванную. Нужно было сделать многое, но на это не было времени.

И вот вы втиснули в свое расписание обеденный перерыв, просидели на собрании, на которое непонятно зачем пришли, уложили детей. Наконец вам удалось сделать глубокий вдох, присесть и сосредоточиться... может быть, даже на целых 10 минут. И возможно, вы используете эти 10 минут для своего сценария.

Помните ее? Ту замечательную историю, которую так жаждали закончить... или просто начать. Тот набросок, к которому хочется вернуться, каждый раз выходя из кинотеатра.

Вы думаете, что вам нужны дни, недели, годы, которых у вас нет. Вы думаете, что сначала нужно изучить теорию, переписать кучу конспектов, тщательно подбирать каждое слово, прежде чем перенести его на страницу. Вы думаете, что вам ни за что не хватит времени создать всю концепцию, не говоря уж о том, чтобы зафиксировать ее.

Но у вас есть эти 10 паршивых минут. И этого вполне достаточно.

Каждому бы сценаристу везло так же, как вам! 10 минут – это тот таймер, в котором на самом деле нуждается каждый автор. Это крайний срок.

Как преподаватель сценарного мастерства, я сторонник письменной работы в аудитории. Я даю своим студентам 10 минут на написание той или иной сцены, и часто они выдают шедевры. А еще я вижу, что бывает, когда я даю своим авторам дополнительные 5 минут, которые они выпрашивают: они начинают все переписывать. Они слишком много думают. Чинят то, что еще не сломалось. И загоняют себя в угол.

К счастью, у вас есть всего 10 минут. И нет иного выбора, как создать свежую и оригинальную работу. Просто вам нужна помощь, чтобы научиться грамотно использовать это время.

О втором издании

Интересное событие произошло к моменту выхода второго издания этой книги. Случился «Второй Золотой век телевидения». Между первым изданием, которое увидело свет в 2009 году, и новым изданием 2016 года телевизионные сериалы, такие как «Безумцы» (Mad Man, 2007–2015), «Родина» (Homeland, 2011–2020), «Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008–2013), «Оранжевый – хит сезона» (Orange Is the New Black, 2013–2019), «Силиконовая долина» (Silicon Valley, 2014–2019), «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011–2019), «Карточный домик» (House of Cards, 2013–2018) и «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead, 2010–2022), были у всех на слуху. А их буквально запойный просмотр почти стал национальным видом спорта. Эта жажда зрителей подпитывала альтернативные платформы, такие как Netflix и Amazon. А с появлением новых платформ возникла потребность в большем количестве сценаристов.

Внезапно авторы увидели телевидение под новым углом, как место, где можно воплотить в жизнь свои идеи, создать целые миры и построить долгосрочную карьеру.

Менеджеры и агенты все чаще искали оригинальные пилотные проекты как для потенциальных продаж, так и в качестве образцов для будущих сценариев.

Как большой фанат сериалов (на моем ноутбуке даже наклеено лого «Во все тяжкие») я начала преподавать, как писать для телевидения, на классах моей сценарной мастерской в Лос-Анджелесе. Все эти инструменты и механизмы я перенесла в книгу; единственное, что мне пришлось сделать, это дать более четкую структуру, чтобы показать, как упорядочить процесс создания сценария. В этом издании я переименовала пункты Акт 1, Акт 2А, Акт 2Б и Акт 3 так, что они означают по факту: Начало, Середина (часть 1), Середина (часть 2) и Конец. Эти четыре части применимы к любому сценарию, включая и сценарий для сериала.

Я также добавила те писательские инструменты, которые могут помочь расширить мир сценария. Кроме того, были добавлены специальные упражнения, которые больше помогают в раскрытии персонажей.

Ближе к концу книги я обновила шаблоны и примеры рассказов. Кроме того, были сделаны изменения, чтобы отразить актуальную гендерную повестку.

С момента выхода первого издания я слышала от многих сценаристов как начинающих так и состоявшихся, что «Сценарий за чашкой кофе» стал хорошим подспорьем, ведь книга помогла не только в их сценарной работе, но и вывела самих авторов на новый профессиональный уровень.

Второе издание создано для того, чтобы повторить успех своего предшественника, сделав инструменты и методики писательской работы более доступными для многих сфер: полнометражного кино, сериалов и других телевизионных проектов. Я надеюсь, что эта книга понравится вам так же, как мне понравилось создавать ее.

Как работать с книгой

Эта книга поможет вам грамотно использовать сэкономленные 10 минут времени, чтобы достичь значительного прогресса в создании ваших сценариев для кино и телевидения.

Каждая глава посвящена определенному этапу рабочего процесса: сюжет, структура, поэпизодник, персонажи, первый набросок, диалог, рерайт, совершенствование, финальная редакция, презентация и возможности.

Во втором издании вы найдете дополнительные материалы и инструменты, которые помогут вам в создании сценарных набросков. Поэтому неважно, для чего и для кого вы пишете – для полного метра или для сериала, пособие поможет на каждом этапе творческого пути.

Кроме того, в главах есть подразделы, которые направлены на то, чтобы более тщательно проработать каждый этап. Здесь вы найдете подраздел «Десятиминутка» – он создан, чтобы помочь эффективно распределить усилия в эти десять минут. Так что обязательно попробуйте эти упражнения.

Но не все упражнения, которые содержит книга, подойдут конкретно для вас. Однако вы должны найти именно то, что сделает ваш процесс мозгового штурма результативным, позволит наметить основы или улучшить свой сценарный набросок.

В конце каждой «Десятиминутки» вы увидите краткое изложение того, «Что получилось». Это должно показать вам, насколько вы продвинулись за столь короткий промежуток времени, в течение которого вы работали. Этот подраздел так и говорит: «Ты что-то завершил. Не зацикливайся на том, чтобы сделать все идеально. Просто переверни страницу и работай дальше!»

Время от времени вы будете находить «Десятиминутные лекции» – они здесь для того, чтобы развеять многие мифы о современных сценариях и методах их создания.

Если вы только начинаете новый проект, я бы посоветовала действовать в хронологическом порядке, чтобы провести вашу идею от концепции до готового сценария. Для авторов с опытом, которые уже писали сценарии или, может, создали свой собственный пилотный проект, здесь также найдутся хорошие советы, которые значительно упростят вашу работу.

В том случае, если вам нужна помощь только в определенных моментах работы, не стесняйтесь переходить от главы к главе. Даже пролистывая книгу, вы найдете те инструменты, которые точно помогут в работе.

Поступайте как знаете. Я же могу вам сказать только то, что время уходит впустую, так что начинайте писать! У вас есть только... ну, вы и так знаете!

Глава 1

Сюжет

В этой главе вы узнаете, как провести мозговой штурм так, чтобы ваша идея превратилась в сюжет, достойный полноценного сценария. Мы будем отталкиваться от недостатков вашего персонажа, ухватим суть вашего фильма или пилота для телевидения, распишем основную часть, поэкспериментируем с финалом и посмотрим, что из всего этого получится в итоге.

Вполне возможно, что для раскрытия вашего сюжета подойдут не все инструменты мозгового штурма. Но если вы найдете подходящий – используйте именно его!

Размораживаем мозг

Итак, вы выкроили эти десять минут, но голова не работает. Что вы там собирались написать? О том парне, который что-то там сделал?

Поверьте, это только начало!

**ДЕСЯТИМИНУТНАЯ ЛЕКЦИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛЮБОГО ФИЛЬМА ИЛИ
ПИЛОТНОЙ СЕРИИ**

В центре любого фильма или пилотной серии – **ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ** (с этого момента будем называть его **ГГ**) с некой **ПРОБЛЕМОЙ**, который что-то **ДЕЛАЕТ**, поставив что-то **НА КОН**.

КОНЕЦ ЛЕКЦИИ.

Пока у вас есть десять минут, давайте приведем эти элементы в порядок и посмотрим, что у нас получится.

ДЕСЯТИМИНУТКА

ОБЩИЙ ПЛАН:

ГГ

Что он или она за человек?

ПРОБЛЕМА

Какая сложная ситуация возникает в жизни героя?

ДЕЙСТВИЕ

Что он или она делает в этой ситуации?

СТАВКИ

В конечном счете, что он или она может потерять?

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Сейчас, прописав основные элементы вашего сюжета, вы начали разбираться в своей истории. Добавьте в этот микс еще пару дельных мыслей, и сюжет обретет более четкие очертания.

Эмоции раскрывают сюжет

У каждого преподавателя сценарного мастерства есть своя теория о построении сюжета.

Что думаю я: действие вызывает эмоции. Вот, собственно говоря, и все. И в вашем сценарии невозможно одно без другого. Поэтому важно помнить, как тесно взаимосвязаны эти вещи, когда вы создаете свои сценарные этюды.

В конце концов, взрыв, автомобильная погоня, свадьба, преследование в фильме не так интересны сами по себе, как их влияние на персонажа.

Как мы прочувствуем персонажа, если не вовлечены в то, что привело его в это эмоциональное состояние?

Действия развивают сюжет. Эмоции сюжет раскрывают.

ДЕСЯТИМИНУТКА

ЭМОЦИЯ + ДЕЙСТВИЕ = СЮЖЕТ

Отправьте своего главного героя в эмоциональное путешествие при помощи следующих вопросов:

Это событие происходит в начале моего рассказа?

Как это заставляет моего ГГ чувствовать себя?

Что он делает в связи с этим?

Что это решение заставляет кого-то другого сделать в этом случае?

Как себя чувствует ГГ из-за этого события?

Что в связи с этим предпринимает ГГ?

Продолжайте задавать подобные вопросы и посмотрите, сколько сюжетных линий вы сможете придумать за десять минут.

Недостатки персонажа раскрывают сюжет

Хотите, чтобы кто-то просто рассказал, о чем будет ваш сценарий? Он мог бы придумать сюжетные линии и сцены и избавить вас от всей этой рутины.

К счастью, это делаете вы. У вас есть главный герой. С помощью тщательного исследования ваш персонаж сможет глубже раскрыть кинематографическую историю.

Прежде чем пустить его на первую страницу сценария, мы выясним, что это за человек. Узнаем, есть ли у него недостатки и как эти недостатки могут повлиять на раскрытие сюжета. Какие интересные повороты могут привести в эту историю его личностные качества и правила жизни?

Что ж, взглянем повнимательней на вашего главного героя. Того самого «парня, который сделал это...». Если этот персонаж и интересен, то потому, что он просто человек, который совершает ошибки. Что? Ваш ГГ идеален? Он без страха и упрека? Так сделайте это. Запачкайте ему руки. Идеальные персонажи так скучны. А герои с недостатками, такие же, как мы, – живые люди, поэтому они интересны зрителям.

Однако недостатки не обязательно должны быть фатальными – они могут быть просто человеческими.

Гнев, высокомерие и эгоизм – это те минусы, которые часто выводят персонажа на тернистый, но интересный путь. Однако мягкость, уступчивость и милосердие – если они доведены до крайности – тоже могут стать недостатками.

Какой была бы «Замечательная жизнь» (*It's a Wonderful Life*, 1947), если бы ГГ был идеальным и везучим? Каким стал бы фильм «Одержимость» (*Whiplash*, 2013), если бы ГГ не был настолько, до крайностей, увлечен своей целью? Как изменился бы сюжет в картине «Выбор Софи» (*Sophie's Choice*, 1982), если бы ГГ был психически нормальным? Что происходило бы в фильме «На обочине» (*Sideways*, 2004), если бы ГГ не был пьяницей?

В «Изгое» (*Cast Away*, 2000) режиссер Уильям Бройлес – младший показывает человека, который слишком зависим от времени, поэтому он придумал ему работу, связанную с этим его недостатком, – он супервайзер FedEx¹. Затем сценарист просто высадил своего героя на необитаемый остров – место, где у него было все время в мире.

¹ FedEx – американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. – *Прим. науч. ред.*

Быстрый фильм

Давайте посмотрим, в какие неприятности может попасть ваш главный герой и как из них выбраться. Ответьте на следующие вопросы и посмотрите, какое кино у вас получается.

ДЕСЯТИМИНУТКА МОЗГОВОЙ ШТУРМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ ВАШЕГО ПЕРСОНАЖА

Для начала определите недостаток вашего персонажа. Затем раскройте его историю, выполнив следующие задания:

Помня о недостатке вашего ГГ, придумайте самую ХУДШУЮ СИТУАЦИЮ, в которой он может оказаться.

Что сделал бы ваш ГГ в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

К каким НЕПРИЯТНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ могут привести его действия?

Кто с НАИМЕНЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ может прийти на помощь ГГ?

К каким НОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ этот человек может подтолкнуть ГГ?

Кто или что может ПОМЕШАТЬ этому?

Как недостаток ГГ может превратиться в ОСОБЕННОСТЬ, отличающую его от других?

Что было бы совершенно НЕОЖИДАННЫМ в финале, чего никак нельзя было представить в начале истории вашего персонажа?

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Возможно, вы только что расписали свою первую пилотную серию или даже полнометражный фильм!

Персонаж управляет структурой

Как же структурировать весь сценарий, только ответив на вопросы о недостатках вашего персонажа? Что ж...

Вопросы 1–3

В фильме акт 1 обычно заканчивается, когда персонаж создает проблему или усугубляет уже существующую. Дело не только в том, что с ним или с ней происходит что-то ужасное. Важно, как этот человек действует в рамках данных событий, как его действия отражаются на развитии истории. Если он или она делает неправильный выбор, в конечном итоге все эти злключения в фильме приводят к хорошему финалу. В сериалах прослеживается та же тенденция, когда неправильный выбор главного героя запускает целую серию событий (например, «Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008–2013)).

Вопрос 4

В первой части акта 2 любого фильма или актов 2–4 телесериала главный герой часто прямо или косвенно взаимодействует со второстепенным персонажем. Это выстраивает взаимоотношения, формирует так называемый сюжет Б, и у ГГ появляется тот, с кем можно развивать историю дальше. Если мы сделаем этого второстепенного персонажа «наименее вероятным» в данном контексте, это создаст интригу. Достигнут ли эти двое общей цели или погрязнут в личностных конфликтах?

Вопрос 5

Второстепенный персонаж или персонажи в фильме часто становятся тем движущим фактором, который помогает главному герою совершать что-то или начать меняться. Эти второстепенные герои не только поддерживают его, они здесь, чтобы изменить сюжет в целом. Они подталкивают, оказывают влияние, они подают новые идеи. К концу фильма их действия и реакция ГГ на них могут заставить его противостоять своему недостатку и начать думать и действовать иначе.

Вопрос 6

Во второй части акта 2 фильма или в актах 3–5 сериала появляется та сила, которая мешает главному герою достичь цели. Это антагонист... плохой парень. Но иногда этой силой может стать стихия. Или недостатки главного героя. А может быть комбинация из всех трех факторов! Поэтому не забывайте использовать антагонистов, чтобы создать вызов для ГГ. Держите нас, зрителей, в тревоге и напряжении!

Вопрос 7

Теперь мы в акте 3 вашего фильма или в акте 5 вашего сериала. Итак, как же вашему персонажу выйти из сложившейся ситуации? Помните, у него была отличительная черта – его недостаток. Наверное, было бы полезно превратить этот недостаток в необычную способность.

Эгоистичный = живучий. Неуправляемый = рискованный. Занудный = умный.

Цель фильма не в том, чтобы ваш ГГ отказался от того, что делает его интересным персонажем, а в том, чтобы использовать эти черты, чтобы ему помочь. Если ищите ключ к развитию персонажа – вот он.

На телевидении подобное обыгрывается из серии в серию. Персонаж Дона Дрейпера из «Безумцев» (Mad Men, 2007–2015) – сильно пьющий бабник, но также и отличный рекламщик. И мы уже не представляем, как одно может быть без другого.

Вопрос 8

К концу сценария ваш ГГ извлек из ситуации необходимые уроки, чтобы не совершать ошибки, которые были у него в начале. Мы видим, что он делает другой, правильный выбор и наконец решает свою проблему.

В телевизионных шоу герой-полицейский постоянно принимает решения. Допустим, делая очередной выбор, он или она идут по неверному следу, пока настоящий убийца не будет найден.

В получасовой серии комедийного сериала персонажу приходится разгрести то, что он или она устроили, и правильный выбор – один из способов ускорить это. Но не торопитесь полностью и сразу решать проблему, если пишете для сериала. Вам может понадобиться целая серия, чтобы только туда добраться!

Идея раскрывает сюжет

Итак, теперь, когда вы знаете, кто ваш персонаж и в какие неприятности он или она попадает, подумайте: о чем именно ваш фильм?

Большинство авторов пытаются прыгнуть выше головы, когда у них спрашивают подобное.

«Речь идет о бесчеловечности человека по отношению к человеку», – отвечают они.

«Этот фильм о глобальном поиске любви».

«Здесь про важность заботы о ближнем».

Нет, правда, о чем он? В чем главная идея? Ну, хотя бы вкратце?

Что это за идеальный однострочный синопсис, который подвигнет студии вкладывать деньги в будущий фильм, а зрителей заставит выстраиваться в очередь перед кинотеатрами?

Нет идей? Вот профессиональная хитрость, которая не займет больше десяти минут. Просто задайте себе вопрос: «**Что, если?..**»

Что, если обычный человек влюбился в компьютерную операционную систему?

Что, если безработный актер получит работу своей жизни... в роли ведущей актрисы мыльной оперы?

Что, если старшеклассница вынуждена будет выбирать между своей любовью к вампиру и дружбой с оборотнем?

Что, если мужчина стареет наоборот, становясь моложе по мере того, как любовь всей его жизни становится старше?

Конечно, «Она» (Her, 2013), «Тутси» (Tootsie, 1982), «Сумерки» (Twilight, 2008) и «Загадочная история Бенджамина Баттона» (The Curious Case of Benjamin Button, 2008) – это фильмы с высокой идеей, а это значит, что им достаточно опираться только на нее, чтобы делать кассу.

Но что, если идеи можно найти в самих персонажах или сценках из жизни? Чем масштабнее фильм, тем масштабнее идея. Но вы же за это взялись, потому что придумали то, что никто не придумывал до этого.

Что, если сверхсекретный правительственный проект уважаемого математика на самом деле является его шизофреническим бредом?

Что, если кризис среднего возраста тихого отца из пригорода приведет к убийству?

Говоря об «Играх разума» (A Beautiful Mind, 2001) и «Красоте по-американски» (American Beauty, 1999), мы в первую очередь говорим о качественной драме, а не о высокой идее. Однако в каждом из этих случаев автор находил главную идею и раскрывал ее.

Например, фильм «Игры разума» мог бы быть просто картиной о хорошем математике, который борется с психическим заболеванием. Но захватило бы это аудиторию? Взяв за основу выдуманное больным воображением сверхсекретный проект, автор создает как саспенс²фильма, так и его персонажей.

Сценаристы «Красоты по-американски» (American Beauty, 1999) также поступили правильно, сделав этот фильм триллером. Попробуйте продвинуть обычное кино о кризисе среднего возраста – ваш продюсер уснет от скуки. Но если этот кризис приведет к неожиданной смерти вашего персонажа – вы повысите ставки.

В фильме «Король говорит!» (The King's Speech, 2010) именно это помогло усилить его идею: что, если будущий король должен преодолеть свое заикание, чтобы произнести такую речь, которая убедит его народ противостоять нацизму?

² Саспенс (англ. suspense – неопределенность, беспокойство) – художественный эффект в кинематографе, который создает продолжительное тревожное состояние у зрителя при просмотре фильма. – *Прим. науч. ред.*

Итак, давайте найдем вашу «большую идею», особую предпосылку, которая сделает эту историю достойной экрана!

Придумайте «что, если» к своему будущему фильму или телесериалу. Задумайтесь о том, что делает вашу историю уникальной. Это столкновение двух противоположностей? Это нетрадиционный подход, который персонаж использует для решения проблемы? Или это сама проблема – ситуация, которую никогда раньше не видели на больших экранах?

Думайте!

Возможно, вы слишком заиклились на акте 1, пытаясь найти главную мысль, но не стесняйтесь исследовать и другие области вашего сценария. «Я вижу мертвых людей», – этот момент не был раскрыт до середины «Шестого чувства» (The Sixth Sense, 1999), а на нем и держался весь фильм. Поняли? Отлично. А теперь давайте поэкспериментируем.

ДЕСЯТИМИНУТКА

НАЙДИТЕ СВОЮ ОСНОВНУЮ ЛИНИЮ

«ЧТО, ЕСЛИ»?

Видите главную идею в этом одном предложении? Думали ли вы, что вот так просто можно описать сюжет?

Теперь вычеркните «что, если», чтобы превратить это предложение в основную рабочую линию сюжета.

ЧТО, ЕСЛИ...

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Основная линия – это краеугольный камень всего вашего сюжета. Определив ее, вы поймете, что есть то, от чего можно оттолкнуться. С этого места вы можете начинать воплощать свою идею в жизнь.

Второстепенные персонажи раскрывают сюжет

Говорят, что каждый персонаж в фильме думает, что фильм только о нем. Когда я услышала это выражение в первый раз, я сразу подумала: «Ну конечно же! Почему герои кино или телешоу должны быть менее эгоистичными, чем мы?»

Ведь злодей не знает, что он злодей, он думает, что он герой. Он считает, что какой-то симпатичный парень, у которого просто больше экранного времени, мешает ему. Романтический интерес главного героя не знает, что она просто «девушка», – она думает, что именно она звезда шоу.

Современные детские фильмы часто основаны на этой идее. Сделайте типичного плохого парня в детской сказке героем, просто взглянув на историю с его точки зрения, – и вы получите мгновенный результат. Повествование в «Шрэке» (Shrek, 2001) ведется от лица людоеда, а ведь это классическая история о принцессе. «Корпорация монстров» (Monsters, Inc., 2001) показывает жизнь монстров из детских кошмаров. А «Гадкий Я» (Despicable Me, 2010) посвящен испытаниям и горестям величайшего злодея в мире.

В частности, Pixar умеет создавать целые миры с точки зрения, казалось бы, самого второстепенного персонажа.

Что, если детские игрушки оживут? [«История игрушек» (Toy Story, 1995)]

Что, если у насекомых было бы собственное общество, а люди и птицы были бы врагами? [«Приключения Флика» (A Bug's Life, 1998)]

Что, если чувства маленькой девочки сами имели бы чувства? [«Головоломка» (Inside Out, 2015)]

Раскрытие сюжета с точки зрения второстепенных персонажей также применимо в художественных фильмах. «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids, 2011) рассказывает о невесте с точки

зрения ее свидетельниц на свадьбе. В «Королеве» (The Queen, 2005) мы видим смерть принцессы Дианы глазами ее свекрови. Фильм «Отступники» (The Departed, 2006) настолько крут, потому что в нем рассказывается в равной мере сразу о двух парнях, которые оказались по разные стороны баррикад. И именно поэтому так хороша «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011–2019): множество персонажей равноправно существуют в огромном мире, и их сюжетные линии удивительно переплетаются между собой. (Видели сюжетный поворот линии Мизинца в четвертом сезоне?!)

Открывая отдельные главы в истории ваших второстепенных персонажей, вы раскроете их сюжетные арки, и ваш сценарий заиграет новыми красками. Вы даже можете придумать для вашего сценария идеи еще лучше.

Вы все еще находитесь в стадии мозгового штурма, так что стоит потратить десять минут, чтобы это опробовать.

ДЕСЯТИМИНУТКА

ОСНОВНАЯ ЛИНИЯ ВАШЕГО ВТОРОСТЕПЕННОГО ПЕРСОНАЖА

«ЧТО, ЕСЛИ?..»

Любовная линия

«ЧТО, ЕСЛИ?..»

Линия наставника

«ЧТО, ЕСЛИ?..»

Линия лучшего друга/члена семьи

«ЧТО, ЕСЛИ?..»

Линия антагониста

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Посмотрев на сценарий со стороны других персонажей, вы увидели в них людей с собственными богатыми историями. И если вы поняли, что эта история другого персонажа более интересна для сюжета, не волнуйтесь. Вы на достаточно раннем этапе рабочего процесса, и еще можно сделать выбор.

Проблемы раскрывают сюжет

Хорошо расписанная основная линия интригует читателя или слушателя узнать больше о вашем сценарии. Неизбежно возникают вопросы: «А что потом? Что же случится дальше?»

Я также задам вам этот вопрос: «Что же дальше? Не знаете?» Что ж, пришло время направить мозговую штурм на усложнение вашего сюжета. К примеру, если основная линия такая: «Двенадцатилетний пациент психиатра видит мертвых», то вопрос «Что потом?» должен раскрыть все те проблемы, которые возникают от этой особенности персонажа. В «Шестом чувстве» (The Sixth Sense, 1999) проблемы появляются, когда мертвецы начинают угрожать жизни мальчика, а его случай грозит разрушить брак психотерапевта. Заметьте, что все эти угрозы и проблемы исходят от главных антагонистов фильма – «мертвых людей».

Посмотрите, какие проблемы возникают у ваших персонажей. Как только вы создадите эту предпосылку, то увидите, что корень всего плохого – это антагонист, тот самый плохой парень.

Кто может помешать вашему герою? Какие злодейские поступки делает этот человек?

Иногда, конечно, трудности могут возникать из-за вторжения вашего второстепенного персонажа. Влюбленность может быть препятствием со знаком плюс, но это все равно препятствие. В комедии «Эта дурацкая любовь» (Crazy, Stupid, Love, 2011) проблемы появляются,

когда второстепенный персонаж, который учил главного героя, как флиртовать с женщинами, сам влюбился в его дочь.

В «Джуно» (Junio, 2007) сложности появляются из-за того, что главная героиня привязывается к семье, в которую она хотела отдать на усыновление своего ребенка.

Иногда проблемы возникают из-за недостатка вашего главного героя. И это хорошо. Потому что этот недостаток действительно полезен только в том случае, если он время от времени возвращается, чтобы встряхнуть ситуацию. В «Молчании ягнят» (The Silence of the Lambs, 1990) все проблемы начинаются, когда Ганнибал Лектер заставляет Клариссу вновь вернуться к ее психологическим проблемам.

В «500 дней лета» [(500) Days of Summer, 2009] из-за своей романтической природы и одержимости любовью Том Хенсон вновь и вновь наступает на одни и те же грабли.

Поработаем над усложнением вашей истории. Вы найдете то промежуточное событие, с помощью которого усилите свой сценарий, чтобы он стал интересен аудитории.

ДЕСЯТИМИНУТКА

УСИЛЬТЕ СЛОЖНОСТЬ

Придумайте, какие сложности могли бы быть в сюжете вашего фильма или пилотной серии.

Проблемы возникают, когда...

Теперь усильте их.

Не бойтесь впасть в крайности.

Что самое худшее, что может случиться?

Что даст наиболее сильные эмоции?

Что может быть наиболее подходящим этому жанру?

Проблемы возникают, когда... и...

Придумайте еще два значимых препятствия.

Не забудьте о своих второстепенных персонажах и о том, через что они проходят.

Проблемы второстепенных персонажей начинаются, когда..., ... и...

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Вы сделали историю вашего персонажа более динамичной. Ведь именно преодолевая различные трудности, персонажи приходят к счастливому финалу. Если его история получилась лаконичной – это не фильм или ТВ-шоу.

Синописис раскрывает сюжет

Благодаря последним упражнениям у вас теперь есть представление о сюжете. Создание основной линии помогло найти предпосылку, а создание сложностей растянуло вашу идею до пилота, фильма или сериала.

Но мы сделали все это по частям. Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть история, если мы кратко изложим ее.

Возьмите за основу шаблон синописиса. Обратите внимание, что в разделе «Решение» представлены различные варианты. Смело используйте один или несколько.

ДЕСЯТИМИНУТКА

СИНОПСИС

ПРЕДПОСЫЛКА: «Что, если?..»

ОСЛОЖНЕНИЕ: Проблемы возникают, когда...

РЕШЕНИЕ: Это приводит к открытию того, что...

ИЛИ

К счастью....

ИЛИ

Трагически....

Используйте яркий описательный язык, чтобы увидеть ваш будущий фильм. Персонажи не просто существуют на бумаге, они чувствуют!

Пример: «Волшебник страны Оз» (The Wizard of Oz, 1939)

Что, если озорную девчонку уносит в волшебный мир торнадо? Она понимает, что единственный способ вернуться домой – обратиться за помощью к могущественному волшебнику. Проблемы начинаются, когда злая ведьма мешает ей и ее новым друзьям: пугалу без мозгов, трусливому льву и железному дровосеку без сердца. К счастью, герои побеждают ведьму, доказывая всем, что у них есть мозги, мужество и сердце, чтобы найти выход из любой ситуации.

Пример: «Во все тяжкие» (пилот) (Breaking Bad, 2008–2013)

Что, если учитель химии, страдающий раком легких, наймет одного из своих учеников, чтобы тот помогал ему готовить и продавать метамфетамин, чтобы главный герой не обременял свою семью медицинскими счетами? Проблемы возникают, когда начинается противостояние с другими

наркоторговцами и его родственником, агентом DEA³. К счастью, он гениальный

химик и травит своих конкурентов особым ядом. Теперь в руках простого учителя сосредоточены и деньги, и власть.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Начало, середина и конец – это важно. С точки зрения кинематографа – это ваши первый, второй и третий акты. Для телевидения вы рассмотрели основные моменты, чтобы создать свой пилотный эпизод.

РАЗВЯЗКА раскрывает сюжет

Трудно начинать свою историю, пока вы не знаете, чем она закончится. Это особенно важно, когда речь заходит о создании пилотного эпизода телесериала. Финал пилотной серии запускает весь сериал. Поэтому нужно понимать, что именно произойдет к этому моменту.

«Ходячие мертвецы» (The Walking Dead, 2010–2022). Мы знаем, что зомби повсюду. Шериф Граймс отправляется на поиски своей семьи. В это время жена Граймса изменяет ему с его лучшим другом.

«Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008–2013). Мы знаем, что Уолт решил готовить метамфетамин вместе с Джесси. Этим он разозлил местных торговцев наркотиками. Он наслаждается властью.

«Студия 30» (30 Rock, 2006–2013). Мы знаем, что Трейси теперь будет постоянно на шоу, и это, естественно, приведет к проблемам. Новый босс Лиз Лемон захватил власть.

«Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory, 2007–2019). Шелдон, Леонард, Говард и Радж – большие зануды. Мы также узнаем, что Леонард безумно влюблен в Пенни.

ДЕСЯТИМИНУТКА

ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ ФИНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ

К концу моего сценария должно произойти: ...

К концу моего сценария появятся эти отношения: ...

К концу моего сценария этот секрет должен быть раскрыт: ...

К концу моего ПИЛОТА необходимо установить цель этой серии: ...

³ DEA – Управление по борьбе с наркотиками.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Теперь вы знаете свою конечную цель, так что можете начать двигаться к ней. Хотя прописать, что произойдет в финале вашего сценария – ваши возлюбленные поженились, ваш полицейский поймает грабителя, ваш хороший парень победит плохого парня, – может быть непросто.

Помните, что зрителям должно быть интересно, чем же все закончится, как герой решит свои проблемы и преодолеет трудности. В противном случае они просто выключат телевизор или потребуют свои деньги за киносеанс.

Многие сценаристы действительно не знают, каким большим открытием станет их персонаж, только потому, что они не знают, как сделать это. Часто ответ можно найти в едва заметных, но важных деталях – то, что я называю триггерными моментами, которые приводят к большому открытию.

В фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (Willy Wonka & the Chocolate Factory, 1971) таким поворотным моментом является поступок Чарли – он возвращает украденную конфету. Его честный поступок завершает третий акт.

В «Казино "Рояль"» (Casino Royale, 2006) Джеймсу Бонду говорят, что с его счета исчезают деньги, так он понимает, что его единственная любовь – предательница.

В «Вечном сиянии чистого разума» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) герою передают кассету, где записаны его воспоминания о бывшей девушке. Это помогает ему вспомнить их совместное прошлое.

В сериале «Родина» (Homeland, 2011–2020) нервный тик, который отбивает антагонист, помогает главной героине понять, что он шпион и передает зашифрованное послание. Опять же, этот небольшой момент – и, в конечном счете, ложная зацепка – является «спусковым крючком» для деятельности персонажа.

Найдите главный триггер вашего сценария, работая в обратном направлении от развязки.

ДЕСЯТИМИНУТКА

РАБОТАЙТЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

1. Начните с заключительного события: что является наиболее болезненным, шокирующим, удивительным или восхитительным открытием для персонажа?
2. Где он/она обнаружил это?
3. Какая подсказка привела его или ее в это место?
4. Что было сказано, что побудило персонажа искать эту подсказку?
5. Какое событие произошло, что заставило персонажа сказать это?
6. Какая проблема привела к этому?
7. Как действия главного героя создали эту проблему?
8. Какая цель была у главного героя и почему он вел себя так, что возникла данная проблема?
9. Какие обстоятельства в мире главного героя вдохновили его на эту цель?

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

После того как вы ответили на эти вопросы, вы получили, по крайней мере, один из возможных путей к вашей развязке. Такая последовательность небольших шагов главного героя к истине гораздо более интересна, чем если бы он или она просто обнаружили все ответы на вопросы разом.

ЭЛЕМЕНТЫ раскрывают сюжет

Потратьте еще десять минут и расположите все элементы вашей истории на одном листе. Пусть эта страница всегда будет у вас под рукой. Обращайтесь к ней, чтобы постоянно помнить о первоначальной задумке вашего сюжета.

ДЕСЯТИМИНУТКА

СПИСОК НАМЕРЕНИЙ

Этот лист будет итоговым для всех ваших предыдущих упражнений «ДЕСЯТИМИНУТКА».

Недостаток главного героя.

Основная линия.

Линии второстепенных персонажей.

Осложнения.

Триггерный момент.

К счастью/к сожалению.

Финал.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Теперь у вас всегда под рукой будет шпаргалка, к которой вы можете обращаться в процессе работы над сценарием.

ВЫ РАСКРЫВАЕТЕ СЮЖЕТ

Вся проделанная вами работа – поиск истории и персонажа, раскрытие структуры, использование «что, если?..» в поиске предпосылки, на которую можно опереться, чтобы ввести сложности в сюжетную линию, работа в обратном направлении, чтобы прийти к финалу, – была направлена на то, чтобы помочь вам создать в своем воображении сюжет фильма или пилотную серию.

Кроме того, вы можете опереться на свой собственный опыт зрителя, чтобы это помогло вам как автору.

Думаю, что как человек, который изо всех сил старается не быть скучным, вы хороший рассказчик. Вы рассказываете забавные истории друзьям и коллегам, веселите близких и рассказываете детям на ночь сказки.

Следующее задание строится по типу сказки на ночь. Вам не нужно мудрствовать, облачая ваш сюжет в причудливые формы, просто создайте набросок с началом, серединой и концом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.