

Содержание

Введение

Что такое драматургия?	1	Драматургическая детоксикация	5
Откуда берутся законы?	2	Как устроена эта книга?	7
Знание — сила?	3	Как читать эту книгу?	7
Что такое Dramaticon?	3	Несколько слов для преподавателей и киношкол	9
Кому полезна эта книга?	4	Программистам и машинам	10
Кому эта книга не нужна?	5		

Часть I. От идеи к точке невозврата

Глава 1. Форма

Время лимбо	14	Описание действия (Action)	39
Природа киносценария	15	Имя персонажа (Character Cue)	42
Любительский или профессиональный?	17	Диалог (Dialogue)	44
Спек и режиссерский сценарий	19	Вспомогательные атрибуты формата	46
Путь сценария	22	Режиссерские, операторские и монтажные атрибуты	52
Особенности спека	23	Титульный лист (Title Page)	54
Компьютерные программы сценариста	27	Fountain	55
Американский стандарт	31	Заключение	57
Основные элементы формата	32	Цель	58
Заголовок сцены (Scene Heading)	32	Задачи	58

Глава 2. Идея

Первый импульс	62	Сюжет как функция главного героя	78
Откуда берутся идеи?	63	Логлайн	80
Сценарии жизни («Тезаурус игр»)	66	High Concept	84
Dramaticon как источник вдохновения	68	Тема	86
Низкое и высокое	68	Теглайн	87
Вдохновение и плагиат	69	Жанр	89
Новое и прецеденты	70	Стиль	92
Формула и хаос	72	Атмосфера	93
Концепция сценария	74	Заключение	95
Выбор главного героя и цели	75	Цель	97
		Задачи	97

Глава 3. Структура

Увидеть слона	100	Линейная таймлиния	137
Слон или котик?	101	Температура сцен: синеграмма	138
Голые кости	102	Циркулярная таймлиния	142
От бога из машины к Аристотелю	103	Элементы Драмабороса	146
От Аристотеля к Шекспиру	108	Аттрактор	149
Дикий гений	110	Драматургические арки	151
Пирамида Фрейтага	113	Путь героя — 12 шагов к цели	154
От Шекспира к Голливуду	116	Скрытый путь злодея	156
Мономиф Кэмпбелла	129	Польза универсальных схем	157
Dramaticon как синтез систем	132	Заключение	158
Стадии	135	Цель	162
Биты и шаги	136	Задачи	162

Глава 4. Синописис

Что такое синописис?	166	Синописис как эмоциональная карта	175
Предназначение синописиса	168	Редакторский отчет: синописис глазами ридера	175
Синописис как инструмент сценариста	169	Заключение	179
1-pager, или сценарная заявка	170	Цель	181
Расширенный синописис	173	Задачи	181

Глава 5. Тритмент

Что такое тритмент?	186	Экранизация прозы	202
Зачем нужен тритмент?	188	Экранизация комиксов	203
Литературный сценарий	190	Экранизация видеоигр	204
Развернутый эпизодик	191	Библия сериала	206
Что может быть включено в тритмент?	193	Пилот сериала	211
Разработка персонажей	194	Работа с карточками	215
Архетипы персонажей	195	Писательский кризис	218
Писать ли тритмент?	199	Заключение	222
Scriptment	200	Цель	222
Либретто	201	Задачи	222

Глава 6. Завязка

Первые десять страниц сценария как отдельный акт	227	Схема завязки	238
Установочная сцена	230	Разработка завязки	241
Появление главного героя	232	Вопросы о вопросе	245
Зов к приключению	233	Заключение	246
Сюжетный вопрос	236	Цель	248
		Задачи	248

Глава 7. Интрига

От сюжетного вопроса к точке невозврата	252	Ментор	260
Что такое интрига?	254	Выбор для героя	261
Герой — часть интриги	255	Разработка интриги	262
Проверка решимости	257	Схема интриги	263
Кто интриган?	258	Заключение	268
Веление сердца и вера	259	Цель	270
		Задачи	270

Глава 8. Точка невозврата

На пороге приключения	275	Привратник	283
Фатальный выбор	277	Порог приключения	285
Сжигание мостов	278	Задачи точки невозврата	286
Дверь	279	Заключение	286
Трансформация героя	280	Цель	289
Трансформация среды	281	Задачи	289
Выход из кокона	282		

Часть II. Темное царство

Глава 9. Terra incognita

За порогом приключения	294	Устрашение	309
Terra incognita	297	Сердцевина яблочка	310
Прогресс героя	298	Линия Б	310
Чрево кита	299	Иллюзия успеха	312
Команда	303	Негативная оценка	312
Первый урок	304	Тайная встреча	313
Пути отрезаны	305	Заключение	315
Первые успехи	306	Цель	317
Эликсир	307	Задачи	317
Приз	307		

Глава 10. Сокровенная пещера

Экватор истории	321	Запах смерти	326
Империя зла	323	За экватором «Китайского	
Сокровенная пещера	324	квартала»	326
Тайна эликсира	324	Заключение	332
Ответный удар	325	Цель	333
Сокрушение героя	325	Задачи	333

Глава 11. Сумерки души

На дне	337	Любовная сцена	345
Сумерки души	339	Встреча с тенью	346
Таймер	340	Вина героя	347
Выбор без выбора	340	Воля к победе	349
Воля	341	Заключение	351
Перегруппировка	342	Цель	353
Гордыня зла	342	Задачи	353
Сумерки души в «Китайском квартале»	343		

Глава 12. Сцена

Работай как профессионал	356	Предыстория	384
Сцена и эпизод	356	Обнуление	385
Ключевые сцены	357	Структура сцены	385
Опорные сцены	359	Вектор сцены	386
Связующие сцены	363	Цели в сцене	386
Порядок работы над сценами ..	366	Цель и мотивация	387
Взаимосвязь и перезапуск	369	Анализ сцены	388
Подсюжетные сцены	370	Вход и выход	389
Варианты подсюжетов	372	Сцены завязки	389
Принцип матрешки	373	Установочная сцена	390
Киноальманах	375	Стартовая сцена	391
Подтекст	376	Сюжетный вопрос	392
Маска	377	Правила написания сцен	394
Закадровый текст	379	Недосказанность и феномен повторного просмотра	397
Эффект Кулешова в сценарии ..	380	Заклучение	397
Контекст	380	Цель	400
Взаимодействие контекста и подтекста	382	Задачи	400

Глава 13. Диалог

Понятие диалога	404	Говорящие головы против немного кино	418
Диалог в жизни, в кино, в телевизоре и в театре	405	Принципы, приемы и инструменты	420
Живой и мертвый диалог	409	Закадровый голос	428
Реализм и аутентичность диалога	412	Недосказанность в диалогах ...	431
Афористичность и неповторимость языка	414	Заклучение	431
Принцип линейки	416	Цель	433
		Задачи	433

Глава 14. Игра в пристройку

Взгляд актера	437	Триединое действие	455
Система Станиславского: наука об искусстве актера	438	Цепочка действий	456
Сверхзадача и сквозное действие	440	Пирамида пристроек	458
Внешняя и внутренняя цель ...	443	Сломанное действие	459
Метод физических действий ..	444	Провокация оценки	459
Не верю!	446	Виды пристройки	461
Переживание действием	448	Виды воздействия	463
Система Чехова	452	Заклучение	465
Метод Страсберга (Method Acting)	454	Цель	466
		Задачи	466

Глава 15. Секреты кукловодства

Режиссура как практическая психология	470	Слово и действие	484
Взаимодействие и борьба	472	Режиссер	486
Обнажение борьбы	474	Синергия	489
Расчленение сверхзадачи	475	Применение пристройки в киносценарии	491
Материал режиссера	476	Анализ сцены с точки зрения пристройки	492
Виды борьбы	478	Пристройка и жанр	493
Наступление и оборона	480	Заклучение	496
Непрерывность действия	482	Цель	496
Принцип «петелька и крючок»	483	Задачи	496

Глава 16. Ошибки

Власть сценариста	500	Ошибки в выборе героя и цели ...	528
Нежелание переписывать	501	Ошибки в описании действия ...	533
Ложные друзья сценариста	503	Ошибки в диалогах	536
Костыли и бог из машины	507	Ошибки жанра	539
Холостые ружья	511	Одно чудо на сценарий	541
Штампы и плагиат	513	Заклучение	542
Технические ошибки	517	Цель	543
Ошибки конструкции	521	Задачи	543

Часть III. Мастер двух миров

Глава 17. Маски сорваны

На втором пороге	548	Враг врага	559
Путь домой	551	Сужение круга	560
За порогом темного царства	553	Срывание масок в «Китайском квартале».....	561
Отказ от возвращения	555	Заключение	566
Побег с эликсиром	556	Цель	567
Борьба у порога	557	Задачи	567
Вторая фундаментальная трансформация героя	557		

Глава 18. Кульминация

Последняя битва	571	Смертельная опасность	586
Путь к кульминации	572	Спасение извне	587
Наслаждение кульминацией ...	573	Иллюзия поражения, или Несостоявшаяся смерть	588
Знание развязки	575	Возрождение героя	589
Открытые забрала	581	Финальное испытание	590
Один на один	582	Несчастливый конец	596
Мобилизация врага	582	Двойная кульминация	599
Коллективное усилие	582	Заклучение	601
Долг героя	583	Цель	602
Опасное промедление	584	Задачи	602
Перезапуск таймера	585		
Параллельное действие	585		

Глава 19. Развязка

Кода	606	Значение морали	623
Оценка увиденного	608	Попадание в эпоху	625
Примеры развязок	609	Сила морали	627
Ответ на сюжетный вопрос ...	610	Свобода жить	628
Победа	611	Закон равновесия	629
Поражение	612	Заклучительная фраза	630
Ничья	615	Финальный кадр	631
Переоценка морали	616	Мостик к сиквелу	632
Возвращение с эликсиром	617	Заклучение	634
Мастер двух миров	620	Цель	636
Мораль истории	622	Задачи	636

Глава 20. Правка

Писать — значит переписывать	640	Первая версия	645
Драфт	644	Первый пробег	648
		Тупики	649

Проблемные диалоги	651	Приглашенный писатель:	
Поэпизодник в помощь	652	гестрайтер	668
Помни об ошибках	654	Соавторство	669
Остынь	655	Когда остановиться?	670
Вторая версия	656	Шлифовка	672
Клише	657	Парадоксы шлифовки:	
Порядок переписывания		ошибки работают!	673
сценария	658	Работа по заданию	674
Проверка ритма сценария	661	Производственные	
Исправление ошибок	664	драфты	675
Врачи и лекари:		Финальный драфт	677
скрипт-докторинг	666	Заключение	678
Писатель-невидимка:		Цель	680
гострайтер	667	Задачи	680

Глава 21. Юридические аспекты

Дело рук утопающих?	683	Работа по найму	
Интеллектуальная		(Work for Hire)	702
собственность	684	Авторский договор (Screenplay	
Копирайт	685	Purchase Agreement)	703
Авторское право	687	Договор опциона	
Регистрация	689	(Option Agreement)	708
Договор о конфиденциальности		Уступка прав (Assignment	
(Nondisclosure Agreement)	692	of Rights)	709
Заявка на подачу		Девелопмент (Development) ...	710
(Submission Release)	695	Титры (Credits)	711
Соавторство	697	Заключение	713
Экранизация	700	Цель	715
Права на факты биографии		Задачи	715
(Life Story Rights)	701		

Глава 22. Продажа прав

Что продавать?	719	Публицист	738
Как продавать?	722	Кому продавать?	739
Запрос (Query Letter)	729	Питч	739
С кем продавать?	731	Продажа онлайн	745
Агент	731	Заключение	747
Менеджер	734	Цель	750
Юрист	736	Задачи	750

Глава 23. Смерть сценариста

Сценарий продан, что дальше?	753	Работа на телевидении	759
Рабочая этика	754	Форма сериала	763
Работа в кино	756	Шоураннер	765

Как стать продюсером в кино	768	Качества режиссера	780
Как стать режиссером	772	Новеллизация сценария	783
Преимущества режиссуры	773	Заключение	785
Недостатки режиссуры	774	Цель	786
Характер режиссера	777	Задачи	786

Глава 24. Импровизация

Корни импровизации	789	Тараканьи бега	814
Киночество	790	«Йя-Хха»	817
Киноправда	796	«Игла»	818
Киноглаз	798	Секреты импровизации	819
«Жизнь врасплох»	799	Пристройка в импровизации	823
Синтез	800	Козлы-провокаторы	826
Несочиненная зона	805	«Жизнь врасплох» в игровом кино	827
Типы импровизации	806	Пограничная импровизация	828
Импровизация на театральной сцене	806	Сценарии импровизации	829
Актер как автор	809	Польза для сочинителя	832
Место режиссера в импровизации	810	Заключение	833
Импровизация на съемочной площадке	812	Цель	834
		Задачи	834

Эпилог

Путешествие сценариста	838	Раствориться в собственном мире	841
Магия творчества	840	Зачем?	844

Словарь терминов	845
----------------------------	-----

Индекс	855
------------------	-----

Рекомендуемая литература

Десять книг, обязательных к прочтению	862	Десять книг для расширения кругозора	863
Десять книг в помощь мастерству	863	Десять книг на английском языке	864

Благодарности	865
-------------------------	-----

Об авторе	866
---------------------	-----

Посвящается моим родителям
и учителям

Введение

Дорогой читатель!

Поздравляю тебя с приобретением этой книги. Если ты держишь ее в руках, это значит, что ты хочешь разобраться в том хаосе, который окружает тебя ежедневно, ежечасно, ежесекундно — в жизни, в работе, в личных отношениях.

Ты не обязательно сценарист, режиссер, актер или продюсер. Ты можешь быть кем угодно, где угодно и когда угодно, драматургия окружает тебя повсюду. Мы существуем в сценариях, которые придуманы нами, навязаны нам извне или протекают параллельно с нашей жизнью. Драматургия прячется за внешне не связанными событиями, и она не даст тебе покоя. Рано или поздно она настигнет тебя, и тебе решать: что происходит и что делать?

Что такое драматургия?

Термин «драма» восходит к древнегреческому глаголу *δράω* («действовать, достигать») и означает действие человека ради достижения какой-либо цели. Соответственно, «драматургия» — это искусство создания сценариев (то есть цепочек действий), либо ведущих к поставленной цели, либо уводящих от нее.

Все сценарии, истории, игры приходят из жизни. Их создатели — начиная с шаманских плясок, древних мифов, народных сказаний и античных трагедий и заканчивая современными блокбастерами — неизменно исходят

из необходимости разрешить ту или иную жизненную ситуацию, будь то война, болезнь, стихийное бедствие или человеческие взаимоотношения. Это всегда попытка понять проблему и искусственно повлиять на ее ход — создать ее или уничтожить.

Законы драматургии существуют помимо нашего желания. Мы можем отвергать их, отрицать или не замечать — наша воля позволяет нам это сделать. Мы не можем только одного: отменить их.

Откуда берутся законы?

Популярный психолог Эрик Берн утверждает, что жизнь сама по себе очень проста. Она подчиняется внешним законам природы, которые не придуманы человеком и не контролируются им. Непознанные и необъясненные законы природы воспринимаются нами как хаос.

Простота неконтролируемой жизни с одной стороны и видимый хаос с другой заставляют человека чувствовать себя крайне некомфортно. Одни ищут порядка и контроля в науке, другие — в политике и законотворчестве, придумывают мифы, религии, законы, искусство, развлечения, игры и т. д. — все то, что мы называем искусством в противоположность жизни.

Совокупность разнообразных человеческих сценариев создает новую сложность и творит новый хаос. Ведь каким бы стройным и продуманным ни был каждый

отдельный сценарий, разные сценарии часто трудносовместимы и противоречат друг другу. Они неизбежно сталкиваются, разлетаются на осколки, а люди, которые придумали их, вновь жалуются, что жизнь стала слишком сложна, и вновь стараются ее упростить. Иными словами, каждый человек в силу своей природы склонен усложнять жизнь, а затем искать выход из сложившейся ситуации.

Во всей этой искусственной сложности приходится разбираться драматургу, то есть любому человеку. Ибо любой человек — драматург, неважно, осознанный или интуитивный, плохой или хороший. Овладеть драматургией — значит упростить себе процесс усложнения жизни, как бы парадоксально это ни звучало.

Знание — сила?

В древние времена знание было уделом немногих избранных и имело сакральную силу. Знание приносило влияние и власть над незнающими. С развитием науки, образования и грамоты знание росло, множилось, дробилось и становилось все более доступным. Сегодня знание десакрализовано и фрагментировано. Благодаря современным технологиям оно доступно каждому, кто умеет нажимать кнопки смартфона, «великого уравнивателя» наших дней. Искусственный интеллект еще более расширил границы его применения в науке, технологиях и искусстве.

Знание больше не является эквивалентом силы. Сейчас подлинную силу составляет **умение** применить общедоступное знание, соединив осколки в целое.

Что такое Dramaticon?

Dramaticon — это синтез драматургических систем от Аристотеля до наших дней. Он интегрирует их в новый метод, который применим как в кино или театре, так и в жизни — будь то бизнес или личные отношения. Первая публикация об этом методе появилась в апреле 2004 г., в сборнике, составленном моим другом профессором Эндрю Хортоном,

«Сценаристика для глобального рынка» (Screenwriting for a Global Market), выпущенном в издательстве Калифорнийского университета.

Dramaticon — набор инструментов, которые помогут тебе разобраться, случайны ли случайности в твоей жизни и работе. Dramaticon — это арсенал. Ты можешь никогда не воспользоваться тем или иным оружием, но умение владеть им сделает тебя сильнее и увереннее.

Кому полезна эта книга?

Эта книга в первую очередь адресована представителям профессий, так или иначе связанных с искусством рассказывания историй: кино, театр, телевидение, литература, музыка. Если смотреть на вещи шире, то это относится к любой деятельности, которая требует развития человеческих взаимоотношений во времени, так что эта книга пригодится и программисту, который вырабатывает алгоритмы обучения искусственного интеллекта.

Мы будем исследовать искусство драматургии через призму кинематографа как самого доступного и популярного медиума, но не отчаивайся, если ты далек от этой профессии. Сама жизнь — произведение, развивающееся во времени, искусство лишь осмысливает и отображает ее, отфильтровывая все лишнее. Не нужно быть кинематографистом, чтобы понять, как работают законы человеческих взаимоотношений. Ты с легкостью сможешь применить их к себе в качестве воображаемого сценариста, режиссера или любого из создаваемых ими персонажей.

Ты можешь возразить: «Кто в здравом уме строит свою жизнь по фильмам?» И ошибешься, если скажешь: «Никто!» Дистанция между жизнью и искусством не так уж велика. Кино помогает нам осознать нашу собственную жизнь, и в этом его сила. То, чем занимаются герои фильмов, имеет прямое отношение к жизни, поэтому люди ходят в кино-театры. Сценарист пытается понять жизнь и привнести в нее смысл, и то же самое делаешь ты, когда хочешь взять судьбу в свои руки. Принципиальных различий между вами

нет — законы отношений едины. Разнообразны формы их применения.

Но эта книга не о том, «как заставить влюбиться в себя», «как повысить баланс значимости» или «как вернуть любимого человека». Наша задача не ублажать чувство собственной важности, а передавать миру свои чувства. Я помогу тебе увидеть целое, понять твои цели, оценить пути их достижения и возможные препятствия на этом пути. Что с этим делать — решать тебе. Справедливо одно: понимая общечеловеческие законы, ты сможешь правильно сформулировать любой частный вопрос и ответить на него.

Сделает ли тебя эта книга гением драматургии? Нет. Это исключительно твоя собственная задача, посильная только тебе и никому другому. Но она определенно поможет гению раскрыться.

Кому эта книга не нужна?

Ты уверен, что:

- жизнь неуправляема;
- правила убивают творчество;
- ты Мастер, которому не требуются чьи-либо помощь и вдохновение;
- каждый должен жить и работать так, как ему вздумается;
- слон состоит из хобота;
- Генри Форд слукавил, когда заявил: «Каждый, кто перестает учиться, стареет — неважно, в 20 или 80 лет, — а любой другой, кто продолжает учиться, остается молодым. Самое главное в жизни — это сохранить мозг молодым».

Если хотя бы одно из перечисленных убеждений непоколебимо, верни эту книгу на полку магазина, она тебе не понадобится.

Драматургическая детоксикация

Отдай себе отчет в том, что ты отравлен огромным количеством прочитанных книг и учебников, хаотичным

просмотром фильмов, случайными и ненужными отношениями. Ты потерял и разочарован. Похоже, что чем больше ты знаешь об этом мире, тем меньше понимаешь его. И главное — ты утратил в нем самого себя.

Если в поиске ответов ты немедленно начнешь читать эту книгу, то рискуешь запутаться еще больше. И дело не в том, что Dramaticon — запутанная система. Нет, она проста и ясна, а местами намеренно сведена к освоению базовых навыков. Опасность в том, что ты перенесешь в нее весь тот тяжелый багаж раздробленных знаний и представлений, которые помешают тебе воспринять ее как цельную систему. А ведь любая система требует ясного, незамутненного взгляда, чтения с чистого листа. Поэтому, когда ты принесешь эту книгу домой, поставь ее на полку. Как можно дольше не открывай ни ее, ни любую другую книгу из твоей библиотеки. Не ходи в кино. Не смотри спектакли. Забудь про телевизор, гаджеты и социальные сети. Не ищи новостей. Не выясняй отношений с близкими и далекими людьми. Не слушай советы бабушки, мамы, папы, друга, гуру, гадалки.

Наблюдай жизнь, не пытаясь ее понять. Улыбайся и наслаждайся ее простотой. Поезжай в лес, на море, в горы. Занимайся физическим трудом или спортом. Практикуй медитацию, если умеешь это делать. Перестань анализировать все, что видишь вокруг. Перестань судить. Не вмешивайся.

Не затевай новых дел и не строй планов. Не пиши и не твори. Не вдохновляйся, не влюбляйся, не страдай, не переживай. Забудь о проблемах. Пусть поток жизни и времени беспрепятственно проходит через тебя, как прозрачный чистый ручей. Двигайся, двигайся и двигайся.

Не слушай истории, которые тебе рассказывают, — просто смотри на говорящих. Если приходится сидеть перед телевизором или идти в кинотеатр, на спектакль или массовый праздник — смотри, как окружающие переживают это зрелище.

Воспринимай происходящее как неделимое целое, не вникая в детали, не отвлекаясь на частности и перипетии историй, протекающих перед твоими глазами. Не усложняй

свою речь. Люби и цени каждую секунду жизни, не позволяя вторгнуться в нее разнообразным сценариям.

Одного месяца «драматургической детоксикации» должно быть достаточно. Затем вернись к своей полке, достань эту книгу и примись за работу.

Как устроена эта книга?

Книга разбита на **три части** — в точном соответствии со структурой любого драматургического произведения, которую впервые сформулировал Аристотель в «Поэтике»: начало, середина и конец. В кино и театре такие драматургические блоки принято называть актами, а в жизни они совокупно составляют полный жизненный цикл любого явления.

Каждая часть разбита на **восемь глав**, или «действий», которые позволят тебе изучить все аспекты драматургии соответствующего блока.

Каждая глава состоит из **четырёх разделов**, или «явлений»: аксиомы, теория, практика и вопросы:

- Аксиомы содержат универсальные постулаты, не требующие доказательств.
- Теоретический раздел посвящен их подробному истолкованию и применению в разных сферах: в кино, в театре и в жизни.
- Задания практического раздела позволят тебе применить изученное в собственной работе.
- Вопросы и ответы помогут не только легче справиться с практикой, но и быстро и доходчиво усвоить ключевые положения книги.

Как читать эту книгу?

Эта книга — самый простой путеводитель в мире хаоса, который я мог себе представить. Мне понадобились десятки лет, чтобы пройти по этому пути. Твой путь зависит лишь от скорости чтения и усвоения прочитанного. Нет смысла терять годы.

Если ты читаешь книгу впервые, я рекомендую листать ее последовательно, страница за страницей.

	Аксиомы	Теория	Практика	Вопросы
ЧАСТЬ I	→	→	→	→
ЧАСТЬ II	→	→	→	→
ЧАСТЬ III	→	→	→	→

Ты можешь пропускать места, которые сегодня покажутся тебе ненужными. Ты можешь читать бегло, выдавливая те крупницы, которые привлекут твое внимание. Но постарайся пройти всю книгу от начала до конца. Я уверен, ты еще не раз вернешься к пропущенным страницам.

Потом закрой книгу и попробуй понять: что это было?

Положи ее на стол. Это твой друг. Это твое оружие. Пусть всегда будет под рукой.

Хочешь пройтись по постулатам, не вдаваясь в частности? Читай аксиомы.

Хочешь разобраться, к чему все эти формулы? Вчитайся в теоретический раздел — там все разложено по полочкам.

Хочешь написать профессиональный сценарий? Последовательно выполняй практические задачи к каждой главе.

Хочешь проверить усвоенное? Пройдись по ответам на часто задаваемые вопросы.

	Аксиомы	Теория	Практика	Вопросы
ЧАСТЬ I	↓	↓	↓	↓
ЧАСТЬ II	↓	↓	↓	↓
ЧАСТЬ III	↓	↓	↓	↓

Возникла необходимость вернуться к тому или иному аспекту драматургии? Используй эту книгу как настольный справочник — в любом нужном тебе порядке.

	Аксиомы	Теория	Практика	Вопросы
ЧАСТЬ I	×			×
ЧАСТЬ II			×	
ЧАСТЬ III		×		

Ты готов применить метод в своей работе и жизни, обратить знание в дело?

Каждый практический раздел содержит десять задач, которые помогут тебе эффективно написать сценарий или пьесу и превратить их в фильм или спектакль, а более широкой аудитории — понять, как законы драматургии работают в деле. Пройди эти 240 шагов к цели — и ты достигнешь ее!

Пугает обилие специфических терминов? Для твоего удобства они собраны в словарь в конце книги.

Но это еще не все. Дополнительные документы, шаблоны и учебные пособия помогут тебе выполнить свои задачи быстрее и эффективнее. Они доступны по QR-кодам на страницах книги, а также по ссылке dramaticon.com/book. Файлы постоянно обновляются и дополняются, и ты получишь к ним бессрочный доступ.

Стало тесно в рамках этой книги? Обратись к рекомендуемой литературе — она укажет выход в широкий мир знаний, в который ты выйдешь подготовленным и вооруженным, чтобы стать мастером всех воображаемых миров.

Несколько слов для преподавателей и киношкол

Те, кто ведет профессиональные сценарные курсы, могут взять эту книгу за основу — ее структура и содержание

с легкостью позволят это сделать. Книга представляет собой изложение курса прикладной драматургии, который я преподаю своим слушателям. Каждая из трех частей книги соответствует одному месяцу учебы, а каждая из 24 глав — отдельному полуторачасовому занятию. Если вести два занятия в неделю, полный курс займет три месяца. Можно сжать материал в интенсивный двухмесячный или месячный курс или даже в разовый мастер-класс, а можно, наоборот, расширить его до семестра или целого года углубленного обучения. Книгу можно использовать для планирования семинаров, и, наконец, можно воспользоваться схемой курса и наполнить ее своим собственным содержанием независимо от предмета: кино, театр, психология, планирование бизнеса или личной жизни — заголовки глав универсальны.

Суть не изменится: от простого к сложному, от общего к частному, от хаоса к порядку, от знания к умению — повольте студентам «увидеть слона».

Программистам и машинам

Поскольку Dramaticon основан на многовековых законах драматургии, а не на личностном подходе того или иного индивидуального мастера, он универсален для обучения драматургии. Искусственный интеллект (ИИ) — продукт человеческого опыта, законы драматургии применимы и к его обучению.

В создании текста и визуальных образов ИИ использует так называемые промпты (англ. *prompts*) — исходное задание, которое человек вводит в виде понятного машине текста или изображения. Освоив Dramaticon, вести диалог с машиной и обучать ее тонкостям сторителлинга будет значительно легче.

Включение ИИ-алгоритмов анализа драматургического текста способно обогатить любую профессиональную сценарную программу и радикально ускорить процесс работы не только авторов, но и редакторов, ридеров, скрипт-докторов, режиссеров, продюсеров и всей съемочной группы — причем это касается не только работы над

текстом сценария и производственными документами, но и создания визуальных образов, эскизов, сторибордов и даже анимации.

Более того, метод может применяться далеко за рамками кино и театра и найти свое место в широком спектре информационных технологий при моделировании динамических процессов.

Лицензию на использование метода Dramaticon можно получить, обратившись по адресу contact@dramaticon.com. Мы открыты для сотрудничества!

Часть

От идеи к точке невозврата

Мы знаем, кто мы есть, но не знаем,
кем мы можем быть.

Уильям Шекспир

Глава 1

Ф о р м а

АКСИОМЫ

Все истории начинаются с чистого листа.
Когда не знаешь, куда идти, остановись и изучи дорогу.
Невозможно понять сложное, не усвоив простого.
Бери необходимое, избавляйся от лишнего.
Будь ясен.

ТЕОРИЯ

Время лимбо

Многим известно то состояние, когда ты отважился на какое-либо предприятие, но не знаешь, с чего начать. Ты чувствуешь неодолимую потребность совершить что-то, но никак не можешь сделать первый шаг. Так писатель сидит перед чистым листом бумаги, собираясь с мыслями, выбирая момент, когда его вдохновение будет готово вылиться в стройные строчки будущей рукописи, а влюбленный юноша не смеет признаться девушке в своих чувствах и гадает, где лежит путь к ее сердцу...

Это подвешенное состояние называется лимбо. Ты будто подвисаешь в пустоте между собой и своей целью. Такое состояние невесомости может длиться минуты, а может — долгие дни, месяцы и годы.

Я рекомендую использовать время лимбо во благо себе, не тратить его на творческие муки и изучить техническую сторону написания киносценария. Пусть экран компьютера станет твоим чистым листом.

Влюбленный юноша, задумайся: нет ли чего-нибудь общего между тобой и сценаристом?

Природа киносценария

Что такое сценарий в кинематографе? Является ли киносценарий произведением литературы?

Возможно, я кого-то разочарую, когда скажу, что киносценарий не литература. Литературное произведение — это конечный продукт творчества, то, что создает писатель. Оно существует в форме книги, а будет ли эта книга адаптирована для кино — не имеет значения для литературного произведения. В то же время киносценарий не обладает самостоятельной ценностью, если он не экранизирован. Можно переписать киносценарий в виде литературного произведения — рассказа, повести, романа или поэмы, и он получит эту самостоятельную ценность (но тогда это будет уже не киносценарий).

Сценарий от литературы отличают **форма** и **читатель**, которому он предназначен.

Особняком стоят пьесы для театра. Они воспринимаются как самостоятельные произведения, даже не будучи поставлены на сцене. Природа у спектакля иная, нежели у фильма. Фильм является конечным продуктом, в котором ты уже ничего не сможешь изменить, а спектакль — это живое действие, проживаемое актерами перед зрителями каждый вечер, из раза в раз, «здесь и сейчас», с практически бесконечными вариациями. В театре законченной формой является именно написанная пьеса, а не спектакль, в кино же с точностью до наоборот: конечной целью является фильм, а сценарий может проходить бесконечное количество переработок во время кинопроизводства.

Может быть, ты считаешь по-другому, ведь иногда сценарии продаются в магазинах, существуют сборники сценариев, выпускают красочные киноальбомы с цитатами и стоп-кадрами. Увы, главные читатели таких изданий — профессионалы и синефилы. Широкая публика их не читает, разве что полистает ради интереса и для сравнения

с фильмом. В целом сценарии не воспринимаются как беллетристика, и это правильно. Киносценарий — руководство к действию, на основе которого строится фильм, с ним работают продюсеры, режиссеры, актеры, операторы, художники и другие участники съемочной группы, которые порой меняют его до неузнаваемости.

А разве по одной и той же пьесе не ставятся совершенно разные спектакли? Да, но эти вариации не изменяют изначального качества пьесы как законченного литературного произведения. Киносценарий таким законченным качеством не обладает.

Киносценарий — начало начал. Каким образом донести выстраданные тобой идеи, видение, чувства, переживания, эмоции, интеллект, умение — сначала до профессиональных кинематографистов, а потом и до зрителя — в виде снятого не тобой фильма с минимальными потерями? Именно в этом главная цель сценариста. Что должно быть в сценарии, чтобы это произошло?

Внятно рассказанная история, отзывающаяся в сердцах тех людей, от которых зависит судьба сценария. Научись говорить с каждым из них! Самая прекрасная история не найдет слушателя, если она рассказана на языке, понятном одному тебе.

Прикладная природа киносценария делает процесс его создания максимально приближенным к тому, как мы моделируем свою собственную жизнь. Как сценарист видит свою главную цель в законченном фильме, так и в жизни ты идешь к своей мечте через множество этапов. Провал на любом из этих этапов может сделать твою цель недостижимой, а тщательно продуманные тобой планы проходят через неожиданные повороты, когда ты встречаешь на своем пути различные препятствия и множество людей.

Любительский или профессиональный?

Как написать профессиональный киносценарий? Как он выглядит? Что отличает его от любительского? Как он воспринимается продюсерами, режиссерами, актерами? Как избежать первых ошибок, когда ты даже не начал свой путь к конечной цели — фильму?

Если эти вопросы не составляют часть твоей профессии, можешь смело пропустить ниже следующие инструкции и перейти к главе 2. Кинематографисты, продолжайте читать.

В профессиональном сценарии существуют точные правила форматирования, которых необходимо строго придерживаться. Их несоблюдение превратит тебя в косноязычного дилетанта в глазах профессионалов. Чтобы не нарушить чьих-либо авторских прав, в качестве примера привожу отрывок из собственного сценария короткометражного фильма «Искусство быть смирным», снятого в 1986 г.

С современной точки зрения здесь целый букет нарушений. Вот лишь некоторые из них: глаголы в прошедшем времени, диалоги заглавными буквами, абзацы с отступами, но без интервалов между ними, переносы слов на новую строку, абзацев на новую страницу, отсутствие разбивки на сцены. В целом этот текст больше похож на обычное литературное произведение.

В советское время этот формат так и назывался — **литературный сценарий**. Он активно применялся в кинематографе и считался достаточным для запуска в производство, покуда автор придерживался правила «описывать только то, что на экране». Такие тексты переводились в так называемые **режиссерские сценарии** — разбитые на отдельные кадры с нумерацией, указанием объектов и времени съемки, крупности плана, метража, звукового ряда, реквизита и съемочной техники.

Могла ли помочь производству литературная форма сценария? Нет, она только мешала бы. Поэтому с началом съемок литературный сценарий пылился на полке — на площадке он никому не был нужен. Однако данная форма изложения для кино сегодня неприемлема.

Рашид Нугманов
"ИСКУССТВО БЫТЬ СМИРНЫМ"
Сценарий короткометражного фильма

– А ВОТ И ЧАЙ, – сказала Соня, открывая дверь острым локтем. В руках она держала поднос, а на подносе громоздились чайник и баба с крашеной глиняной головой.

Сонины комната была уставлена старой мебелью, но торшер у дивана и радиолы "Мир", да ещё абажур из жёлтой пластмассы над круглым столом выдавали вторжение нового быта. За столом сидел молодой Илья и косил глазом на приближающиеся Сонины ноги.

Напротив Илья сидели двое: Алиса и Рафаэль. Они старались не переглядываться. Рафаэль заинтересовался устройством абажура. Алиса была крупной девочкой 22-х лет и стрижена под горшок.

– БУДЬТЕ КАК ДОМА, – выдохнула Соня, извлекая из-под куклы расписной фаянсовый чайник.

Алиса взяла яблоко апорт и громко откусила.

Рафаэль шевельнул кадьяком и склонил голову над дымящейся чашкой.

– ЕШЬТЕ САХАР, РУСЛАН, – попросила Соня.

– РАФАЭЛ, – тихо поправил Рафаэль, проглотив мяткий знак, бросил в чашку три куска сахара и стал давить их ложкой.

– МОЯ ТЁТУШКА ГОВОРИЛА МНЕ, ЧТО САХАР – ЭТО БЕЛАЯ СМЕРТЬ, – громко и неожиданно вступил Илья. – НЕ ПОНИМАЮ, КАК СМЕРТЬ МОЖЕТ БЫТЬ КАКОГО-ТО ЦВЕТА. ОНА БЕСЦВЕТНА.

Стучали ложки.

За окном лил дождь.

Рафаэль потянулся к сушкам, но передумал.

Алиса ещё раз откусила и положила яблоко на стол. Рафаэль торопливо отвёл взгляд.

– ОДНАЖДЫ ОДИН АВСТРАЛИЙСКИЙ АБОРИГЕН КУПИЛ СЕБЕ НОВЫЙ БУМЕРАНГ. . .

Все уставились на Илью.

– . . . И СОШЁЛ С УМА, ПЫТАЯСЬ ВЫБРОСИТЬ СТАРЫЙ, – Илья скривил рот и замер. Лицо его было грустным и усталым. Кожа имела некурортный загар.

– ЧТО ЖЕ МЫ ТАК СИДИМ, – опомнилась Соня. Она встала и

Если ты делаешь для себя первые наброски, которые ты впоследствии превратишь в профессиональный сценарий, такая форма допустима. Никто не запрещает тебе работать так, как тебе удобнее, и такой текст (на сегодняшнем сленге — **тритмент**) может лихо читаться. Но выносить его на профессиональное обсуждение в качестве готового к производству сценария категорически нельзя — это будет воспринято как любительщина, и на том его судьба закончится, если только его не примут к производству такие же любители.

Задай себе честный вопрос: для кого я пишу сценарии? Для друзей, близких людей, родственников, одноклассников, коллег не из сферы кино? Если хотя бы один вариант ответа положительный, брось это дело тут же, на этом самом месте. Пиши литературу: рассказы, повести, романы, поэмы. Пьесы, наконец.

Единственным читателем киносценария должен быть профессионал киноиндустрии: агент, продюсер, режиссер, актер. Когда сценарий подан в кинокомпанию, первым делом он попадает в руки сценарного аналитика. В американском производстве он называется *reader* («читатель»). В других странах его могут называть редактором, хотя в США *story editor* — это иная позиция, близкая к сценаристу. Ридер не досужий читатель, который не несет ответственности за свои выводы. Это нанятый профессионал, который обязан дать экспертное заключение заказчику. Он читает по несколько сценариев в день, и абсолютное большинство из них никогда не дойдет до продюсера, поскольку аналитик отвергнет их по целому ряду критериев, о которых мы еще поговорим. И самый первый критерий, который немедленно сигнализирует о непрофессионализме автора еще до того, как ридер прочтет хотя бы одну строчку, — неверно оформленный текст.

Спек и режиссерский сценарий

В международном кинопроизводстве различают два вида сценариев: *spec script* и *shooting script*. *Spec* — это сокращение от *speculative screenplay* (от англ. *speculation* — «соображение, предположение»). Это сценарий, который написан автором

по собственной инициативе в надежде продать его продюсеру. В русском языке эквивалента этому термину нет, мы будем называть его либо «спек», либо просто «сценарий» или «киносценарий».

Shooting script (букв. «съёмочный сценарий») пишется на основе киносценария режиссером, зачастую при участии оператора и других постановщиков фильма. Он содержит такие дополнительные элементы, как углы съёмки, положение камеры, ее движение, монтажные переходы, затемнения и прочие атрибуты. Это первое, что делает нанятый продюсером режиссер при подготовке к съёмкам — правит и дополняет финальную версию киносценария в той же сценарной программе либо в ее аналоге. Эквивалентом в русском языке будет **постановочный**, или **режиссерский, сценарий**.

Следует отказаться от устаревшего значения термина «режиссерский сценарий», который применялся в советское время и представлял собой таблицу с покадровой разбивкой каждой сцены и технической информацией для съёмок. По-английски схожий документ называется *breakdown* («разбивка»). В СНГ многие продолжают называть его по старинке режиссерским сценарием, но это не вполне корректно, поскольку *breakdown* составляется линейным продюсером и ассистентом режиссера с участием всех департаментов съёмочной группы на основе *shooting script* (в нашей терминологии — постановочного, или режиссерского, сценария), и во избежание путаницы правильнее было бы использовать транслитерацию **брейкдаун**, которая все шире внедряется в русскоязычное производство. Это может вызвать справедливое недовольство сторонников русскоязычной терминологии, но дело в том, что базовой терминологией кинопроизводства в мире является англоязычная и русскоязычные профессионалы сейчас тоже к ней постепенно привыкают, заменяя, например, раскадровку **сторибордом** (*storyboard*) или даже предпочитая последний. Пользуясь этими терминами, ты подчеркнешь свой профессионализм, и каждый кинематографист в любой стране поймет тебя.

**ПУТЬ
СЦЕНАРИЯ**

АВТОР
КИНОСЦЕНАРИЙ

ДЕВЕЛОПМЕНТ
ФИНАЛЬНЫЙ ДРАФТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
РЕЖИССЕРСКИЙ СЦЕНАРИЙ
БРЕЙКДАУН
СТОРИБОРД
АНИМАТИК

СЪЕМОЧНЫЙ ПЕРИОД
РЕВИЗИИ

МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД
МОНТАЖНЫЕ ЛИСТЫ

ДИСТРИБУЦИЯ ФИЛЬМА
КИНОАЛЬБОМ

НОВЕЛЛИЗАЦИЯ
БЕЛЛЕТРИСТИКА