

«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 Рауш, 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 притяжения» (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 сопродюсер 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 сопродюсер сериалов «Неуклюжая» (Awkward, 2011–2016), «Американская семья» (Morden 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)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ	11
ГЛАВА 1 Сюжет.....	13
ГЛАВА 2 Структура.....	40
ГЛАВА 3 Поэпизодный план.....	57
ГЛАВА 4 Персонажи.....	101
ГЛАВА 5 Первый набросок.....	123
ГЛАВА 6 Диалог.....	155
ГЛАВА 7 Рерайтинг.....	174
ГЛАВА 8 Совершенствование.....	229
ГЛАВА 9 Финальная редакция.....	256
ГЛАВА 10 Презентация.....	270
ГЛАВА 11 Возможности.....	300
МНЕНИЯ	316
ПОСЛЕСЛОВИЕ	333
ОБ АВТОРЕ	334

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 студен-

там 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 развенчать 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 назы-

вать 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 личные 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.

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 ВЫЯВ- ЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ ВАШЕГО ПЕРСОНАЖА

Для начала определите недостаток вашего персонажа. Затем раскройте его историю,

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