

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ЮНОШЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И. П. УТКИНА

ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОЙ ПУТЬ!

Обзор литературы по сценарному и писательскому мастерству

Иркутск
2021

12+

ББК 91.9:83

В81

Время искать свой путь! : обзор литературы по сценарному и писательскому мастерству : 12+ / сост. Н. А. Зуева ; Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина. – Иркутск, 2021. – 7 с.

Написать хорошую историю для сценария – это настоящее испытание для автора. Книги, представленные в обзоре, – идеальный инструмент для его преодоления. Они используются как учебные пособия в колледжах и университетах и могут стать незаменимым помощником сценариста.

Книги выбраны составителем по заявкам читателей отдела гуманитарной литературы Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина и предназначены для широкого круга читателей.

Составитель – Н.А. Зуева.

Ответственный за выпуск – И.Н. Тябутова.

Вперед, на встречу с книгой!

Если вы хотите стать сценаристом, то вполне вероятно, что на вашем пути встретятся люди, которые решат отговорить вас от этой затеи и приведут немало аргументов против. Книги, представленные ниже, будут полезны вам, если вы, несмотря ни на что, продолжили заниматься своим любимым делом. В них настоящие гуру кинематографа подробно и увлекательно рассказывают о каждом шаге работы сценариста – от идеи до готового сценария. Возможно, даже человеку, не помышлявшему прежде о карьере в кино, после прочтения захочется взяться за написание сценария.

Это издание уже более 20 лет остается наиболее исчерпывающим руководством для сценаристов кино и телевидения. Майкл Хейг в книге **«Голливудский стандарт: Как написать сценарий для кино и ТВ, который купят»** не только рассказывает о том, как добиться совершенства в тексте, но и не упускает из виду всех слагаемых коммерческого успеха. Зная о кино все, автор дает психологически точные советы, как подступиться к нужным людям и добиться их интереса, а также снабжает читателя исчерпывающими

рекомендациями об организационных структурах и источниках информации. Майкл Хейг говорит, что сценарист мыслит визуальными образами, поэтому ему нравится писать для кино. Его главная задача – придумать интересную историю, а уж как ее снимать, будет ломать голову режиссер.

Автор утверждает, что самый простой способ писать по голливудским стандартам – это смотреть успешные фильмы и телешоу, а также прислушиваться к тому, что говорят о своих потребностях и желаниях люди, которые занимаются покупкой сценариев.

В общем, если вы хотите узнать, подходит ли вам карьера сценариста, то эта книга поможет сделать правильные выводы.

Подробнее об одном из важных этапов написания сценария рассказывает писательница Кэти Мари Уэйланд в книге **«Создание арки персонажа. Секреты сценарного мастерства: единство структуры, сюжета и героя»**. Лауреат престижных премий, она прекрасно чувствует динамику текста и знает, как заставить читателя сопереживать героям и следить за развитием сюжета. Если ваш герой на протяжении всей истории никак не меняется,

не развивается и ничему не учится, а топчется на одном месте, он никому не интересен. И напротив, если вы владеете ключевым навыком хорошего автора – умением выстроить арку персонажа литературного произведения, то успех вам обеспечен.

Положительная арка отличается от отрицательной, но работать порознь они не могут. Отрицательная арка предполагает больше всего вариантов. Она представляет персонажа, который в конце истории оказывается хуже, чем в ее начале. Положительная же арка, как ни странно, самая сложная. Для ее создания нужно ответить на множество вопросов. Например, вводить и усиливать ли ложное убеждение персонажа? Как обозначить скрытый потенциал героя, который поможет ему справиться с этим ложным убеждением? К чему придет герой в финале? И т. д.

Одна из задач сценариста – показать, что на самом деле нужно его герою, ведь без этого персонаж просто не будет развиваться и расти.

Бесспорно, образ главного героя, который для достижения своей цели готов поставить на карту все, – основа сюжета. Но не стоит забывать, что не менее важны слова, которые он произносит. Об этом пишет известный американский сценарист, один из наиболее авторитетных в мире преподавателей сценарного искусства **Роберт Макки** в своей книге **«Диалог: искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов»**.

Автор открывает секреты создания драматического диалога, отталкиваясь от его функции, содержания, формы, а также от техники речи действующих лиц. Умение говорить лучше любого другого свойства демонстрирует, что люди – это люди. Отношения между ними – в сущности, долгие разговоры обо всех хитросплетениях, которые затрудняют или, наоборот, облегчают им жизнь. Писатель концентрирует смыслы, искореняя из текста все банальности и пустую болтовню. Затем он сталкивает героев, ситуации и идеи, в результате чего под давлением конфликта слова наполняются оттенками и нюансами значений. То, что герой произносит в запале спора, больше чем просто слова. Выразительный диалог доносит до читателей и слушателей мысли и чувства героев, и насколько это удастся, полностью зависит от умений и таланта сценариста.

Из книги вы узнаете, как, вложив слова в уста героев, сделать их живыми и показать их внутренний мир. Это учебник-исследование, в котором рассмотрены как наиболее действенные техники диалогового письма, так и ошибки, подстерегающие автора в процессе работы, в том числе клише,

многословие и неправдоподобие. Если вы только начинаете свои литературные опыты, то эта книга укажет вам путь к мастерству; профессиональному же писателю она поможет сделать еще один шаг к совершенству.

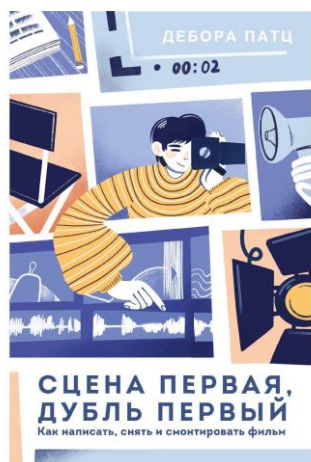

Хороший текст привлекает читателей и слушателей, а яркие, запоминающиеся персонажи вдыхают в происходящее на экране жизнь и завладевают вниманием зрителя. Очень часто такими персонажами являются комедийные герои. Но не все знают, что сниматься в комедийных сериалах и писать к ним сценарии – это серьезное и очень сложное дело. Опираясь на свой более чем 30-летний опыт режиссера кастинга, сценариста и преподавателя актерского мастерства, **Скотт Седита** выделил восемь типичных комедийных характеров. Он

всесторонне и подробно рассказал об этом в своей книге **«Восемь комедийных характеров: Руководство для сценаристов и актеров»**. Описанные им психологические портреты помогут сценаристам создавать многомерные и смешные образы, а актерам – воплощать их на пробах, занятиях и съемочной площадке. Если вы так или иначе пробуете себя в комедии, то это издание поможет сделать ваше творение достойным образцом жанра.

Также в книге вы найдете небольшие тренинги по актерскому мастерству и упражнения для самопроверки.

Для воплощения сценария в жизнь важно не только актерское мастерство, но и качественная работа оператора. Современные технологии позволяют каждому человеку независимо от возраста, опыта и экипировки быстро создавать видео и получать обратную связь от аудитории.

Если вы хотите научиться снимать видео или кино так, чтобы его действительно захотели смотреть, то вам понадобится хороший наставник. На его роль прекрасно подойдет профессиональный кинематографист **Дебора Патц**, которая сняла свой первый фильм в 9 лет. В книге **«Сцена первая, дубль первый. Как написать, снять и смонтировать фильм»** она представляет безопасное пространство для экспериментов. Благодаря чуткому руководству Деборы и ее последовательным упражнениям вы сможете создать законченное видео и

раскрыть свой визуальный язык.

Необязательно читать все главы. Например, если вы с друзьями организовали съемочную группу и распределили роли, то каждый может

руководствоваться нужным именно ему разделом книги. А число персонажей можно подогнать под количество друзей и родственников, согласившихся принять участие в вашей постановке.

Непременным атрибутом успеха картины являются также крутые повороты или интриги. Остальное – дело техники.

Неважно, сколько новых технологий внедряется в кинематограф, кто из кинозвезд и режиссеров сейчас на пике популярности. В основе любого успешного фильма всегда будет интересная и хорошо написанная история. А у главного персонажа должно быть не только настоящее, но и будущее и прошлое. Когда придумываешь героя, надо обязательно понять, какой он сейчас, каким был раньше и каким станет в конце истории. Трехмерность образа – это основной посыл книги **Карен Визнер «Живой текст. Как создать глубокую и правдоподобную прозу»**.

Длина и ширина присущи любому повествованию, с этим обычно справляются даже писатели-новички. С глубиной все намного сложнее. Эффект объема и глубины позволяет читателю словно бы пройти сквозь страницы книги и очутиться в придуманном автором мире, где живут его герои и происходят захватывающие события. Сначала мы видим лишь небольшие фрагменты этого мира, но затем он обступает нас со всех сторон, обретая устойчивость и реальность. Трехмерность предполагает динамику, колорит, яркую фактуру, разнообразие художественных средств и обилие интересных деталей.

Книга поможет вам создать план будущего произведения, чтобы не упустить самые важные моменты. Многие примеры взяты из фильмов и сериалов, так как они очень хорошо иллюстрируют трехмерность.

В конце книги автор предлагает таблицы и упражнения для работы над своим произведением, в том числе по трехмерному прописыванию персонажей, сюжета и художественного пространства текста.

Надеемся, что рекомендованные нами издания подскажут вам план действий и познакомят с теми инструментами, с помощью которых вы сможете воплотить свой творческий замысел в жизнь. Возможно, следующая история, которая вдохновит кинематографистов, будет именно ваша. Удачи в ваших писательских начинаниях!

Список книг, представленных в обзоре:

1. Визнер, К. Живой текст. Как создавать глубокую и правдоподобную прозу / К. Визнер. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 304 с.
2. Макки, Р. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов / Р. Макки. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 432 с. – (Сценарное и писательское мастерство).
3. Патц, Д. Сцена первая, дубль первый. Как написать, снять и смонтировать фильм / Д. Патц ; пер. В. Башкиров. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 144 с.
4. Седита, С. Восемь комедийных характеров: Руководство для сценаристов и актеров / С. Седита. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 432 с. – (Сценарное и писательское мастерство).
5. Уэйланд, К. М. Создание арки персонажа. Секреты сценарного мастерства: единство структуры, сюжета и героя / К. М. Уэйланд : перевод с английского О. Корчевской. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 280 с.
6. Хейг, М. Голливудский стандарт: Как написать сценарий для кино и ТВ, который купят / М. Хейг. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. – 432 с. – (Сценарное и писательское мастерство).