

ОСНОВЫ КИНОСЦЕНАРИЯ

Создание персонажа (внутренний
план)

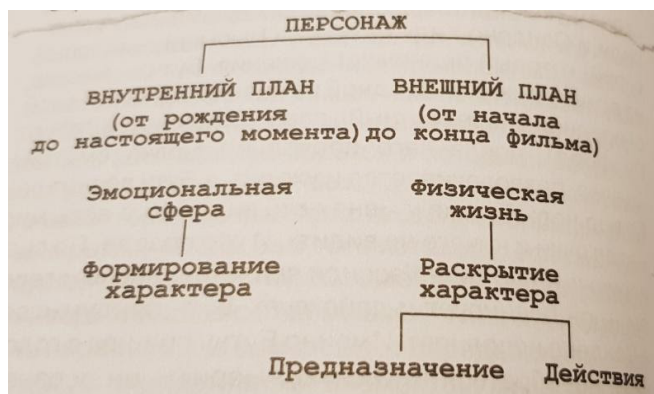

Цель: В этой лекции мы поговорим о принципах создания персонажа. Это так называемый внутренний план - период от рождения героя до начала событий фильма. Мы наглядно докажем, что характер персонажа – это его судьба.

Основные идеи

1. Разработка характера персонажа на «внутреннем плане».

На прошлой лекции мы начали разбирать одну из наиболее важных составляющих рождения киносценария – создание персонажа. На самом деле над созданием своего Героя многие авторы бьются всю жизнь. Поэтому и мы, следуя композиции книги Сиды Филда, посвятим теме создания персонажа несколько лекций. Цель сегодняшней - понять, как разрабатывается характер персонажа на «внутреннем плане».

Не зря говорят: «Характер человека – это его судьба». При одних и тех же внешних обстоятельствах люди расходятся по совершенно разным ветвям вариантов судьбы – только благодаря своему характеру. А что есть характер, как не набор устойчивых реакций на те или иные обстоятельства?

«Не в моем характере – первым идти на примирение!» Слышали такое? А такое? «С таким мягким характером ты в жизни пропадешь!» А теперь ответьте мне на вопрос: откуда у нас берутся основные устойчивые реакции на те или иные события? Да, в большинстве своем, конечно же, из детства.

2. Почему так важно знать бэкграунд своего героя?

Вот для чего Сид Филд предлагает уделять огромное внимание внутреннему плану персонажа, то есть отрезку жизни от рождения до начала фильма.

Для чего это нужно? Этот вопрос я слышу бесконечно. «Люди разные, копать в детстве каждого – это бессмысленная трата времени. Мы и так знаем, как поступит тот или иной персонаж!»

Может быть, знаете. А может быть, и нет. Если ситуация простая – вы можете с большей или меньшей точностью угадать действия своего героя. А вдруг – ситуация непростая? А вдруг ситуация настолько острая и касается огромной части населения страны? Вы как беспечный сценарист будете тут что-то себе выдумывать, а тысячи людей будут просто плевать или смеяться над вашим героем. Не забывайте! Вы пишете сценарий для фильма, который могут увидеть миллионы. И вы несете огромную ответственность за каждый шаг своего героя.

Почему я так волнуюсь, когда говорю об этом?

В 2017 году на экраны вышел сериал по моему сценарию «Анашым, мені қалдырма» («Не оставляй меня, мама») о судьбах девушек, попавших в Дом Мамы.

Что такое «Дом Мамы»? Это, на мой взгляд, один из самых потрясающих, самых нужных и уникальных национальных проектов, созданных в Казахстане.

Группа бизнесменов вложила свои средства, свои идеи и свое сердце – в покупку, обустройство и открытие специальных ДОМОВ, созданных как РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, для женщин, девушек, девочек, подвергшихся домашнему насилию и оказавшихся беременными или с ребенком на руках. Для матерей, которые решили отказаться в роддоме от своих детей, но еще не приняли окончательного решения!

Работа над сценарием была очень сложной, в одной из следующих лекций я расскажу о построении сюжета и многих других вещах, но сегодня – о характере героев. Вернее, героинь.

3. Сложные психологические типы героинь сериала.

В начале сериала мы видим девушку Назым и ее родных. Судя по всему, отца и двух младших братьев. Братья троллят девушку, называют ее растолстевшей овцой. И мы замечаем, что у девушки действительно заметен живот. Отец девушки поглядывает на нее и отпускает странные фразы про наказание... В конце сцены мы видим, как Назым берет в руки нож.

История этой девушки страшная. С 14 лет ее насилует отчим, а мать делает вид, что ничего не видит.

Кстати! Сценарист, пишущий на эту тему, должен провести огромную подготовительную работу, чтобы выявить типы членов семьи, где происходит домашнее насилие. Как правило, матери в таких семьях (и это скажет вам любой психолог), даже зная, что муж совершает подобные действия в отношении дочери, будут делать вид, что не замечают или же во всем обвинят девочку.

Героиня сериала беременна, но никто еще не знает об этом.

В финале сцены она берет в руки нож. Как вы думаете, против кого может быть направлен этот нож?

С таким вопросом я обратилась к уникальному психологу, работающему в Доме Мамы с девочками, и она сказала: «Только на себя!» Девочка из аула при акте насилия со стороны отчима применит оружие не к насильнику, а к себе. Таков характер этих героинь. Таков характер девушек, воспитанных в патриархальных семьях. В случившемся они будут винить – только себя!

4. Зачем нужно «копаться в детстве» этих героинь?

Такие девушки о чем-то догадываются, но не понимают, что они беременны. Им кажется, что произошло то, что происходит со всеми. Они не смеют обвинить старшего, отца, отчима, мужчину. Это – традиционное воспитание. В своих крайних проявлениях доходящее до расцвета псевдоморали. ПОЗОР... ДЕВИЧЬЯ ЧЕСТЬ... ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ, ЧЕМ РОДИТЬ БЕЗ МУЖА... НАРУШИЛА ТРАДИЦИИ... ТЕРПИ!.. МОЛЧИ!.. САМА ВИНОВАТА... ЧТО ЛЮДИ СКАЖУТ?! ТЫ НАМ БОЛЬШЕ НЕ ДОЧЬ!.. ВОН ИЗ СЕМЬИ... ВОН ИЗ АУЛА... ВОН ИЗ ЖИЗНИ!

Слабые, обезумевшие от страха и отчаявшиеся девушки уходят из жизни сами или выбрасывают новорожденных младенцев в мусорный бак. Те, у кого хватает мужества, бегут из дома, оплеванные, опозоренные, не оглядываясь. И попадают во все ловушки больших городов. Где их ломают, обманывают и используют.

Кому довелось «опозориться» в кавычках, то есть забеременеть в городе – порой, всю жизнь скрывают от родных своих детей.

Сильные – их мало – берут судьбу в свои руки. Поднимаются и поднимают на ноги ребенка.

И только считанные единицы получают понимание от своих близких...

В этом сериале мы видим всех девушек уже в состоянии, близком к катастрофе. Сюжет развивается стремительно. Есть ли время «копаться» в их детстве и изучать то, что не будет показано в кадре? Но именно здесь, как нигде, важен тот самый внутренний план персонажа, которому столько времени в своих исследованиях уделяет Сид Филд.

Потому что только в детстве, только в семье, только в традициях, окружавших ребенка с детства можно найти истоки его реакции на обстоятельства, предлагаемые – сегодня.

5. Давайте разберем одну сцену из этого сценария.

Возможно, это займет какое-то время, но вы одновременно сможете а) понять, как строятся диалоги в сериалах, в) из объяснения героини сериала – психолога Дома Мамы – понять важность исследований

детства девочек (а в контексте нашей лекции – внутреннего плана персонажа).

СЦЕНА 10/20. ДЕНЬ 12. УТРО. Дом Мамаы

Жансяя, психолог Айгуль

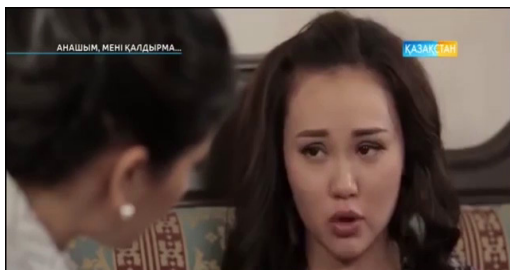
ПРОДОЛЖЕНИЕ 10/16

Сразу объясню, почему сцены в сериале оформляются именно так.

Что означают цифры после слова СЦЕНА – 10/20? 10 – это номер серии сериала, то есть мы читаем сцену из 10 серии. А цифра 20 – это номер сцены этой серии. То есть мы читаем 20 сцену 10 серии сериала. День 12 – техническое обозначение для костюмеров, гримеров и художников. К действию непосредственно эта цифра не относится. В сериале может пройти три месяца или даже год, но полных «вычлененных» дней этого периода прошло 12. Мы ведь не можем показывать все 365 дней одного года. А нужно это для того, например, чтобы герой, у которого рука находится в гипсе в 11 и 13 днях действия, не оказался без гипса на 12 день, поскольку кино и сериалы снимаются, чаще всего, не последовательно, а по объектам. Так что эти цифры, в основном, нужны для технической работы постановочной группы.

Ремарка «ПРОДОЛЖЕНИЕ 10/16» означает, что эта сцена продолжает 16 сцену этого же сериала, и в кадре должен находиться тот же реквизит, что и был, и героини одеты в то же самое, если по сюжету ничего не менялось. Как видите, сценарист не просто писатель. Он – часть огромного производственного механизма, который производит конечный результат – кино или сериал.

6. Теперь перейдем непосредственно к сцене.

«Жансяя сидит в кресле в спокойном светлом кабинете психолога Айгуль.

Перед Айгуль – тетрадь с ручкой, она периодически что-то записывает.

ЖАНСАЯ

(КАК БЫ ПРОДОЛЖАЕТ МОНОЛОГ)

...Мама? (ЧУТЬ УЛЫБНУВШИСЬ) Мама в школе была отличницей, очень активная была. Мечтала стать артисткой. (ПАУЗА) А потом вышла замуж за папу, родила пятерых детей. Никакой артисткой не стала... (ПАУЗА) Папа очень хороший. Сильно любил меня. Умер пять лет назад... (С ТРУДОМ СДЕРЖИВАЕТ СЛЕЗЫ)

Жансяя, справившись с эмоциями, продолжает говорить, но зритель слышит только внутренний голос психолога Айгуль, которая внимательно слушает Жансаю.

ГОЛОС ПСИХОЛОГА АЙГУЛЬ (З/К)

(СПОКОЙНО, КАК БЫ РАЗМЫШЛЯЯ, С ВНУТРЕННИМ ТЕПЛОМ, НЕКОЙ ГРУСТЬЮ И БОЛЬЮ)

...Все девочки на первой беседе – с большой любовью говорят о родителях, буквально молятся на них. Но как же при таких замечательных родителях – они оказываются здесь? Испуганные, растерянные, без поддержки и опоры близких, о которых говорят с таким теплом? Мама у Жансаи бойкая, активная. Девушка дерзким характером пошла в нее. (ЗАДУМЧИВО) Любит отца, по ее словам – идеального. Девочки всегда находят партнера, похожего на своего отца. (ПАУЗА) Почему же парень Жансаи оказался предателем? И девушка даже, возможно, хочет отказаться от ребенка. Мне важно понять – где и когда в жизни Жансаи произошел сбой сценария? В каком возрасте зафиксирована проблема? Чего ожидать?»

(Вы можете найти и посмотреть этот фрагмент в блоке серий 9-12 – примерный тайм-код: 1.01.12.)

К сериалу «Анашым, мені қалдырма» мы будем возвращаться много раз в следующих лекциях, а сейчас движемся дальше по характерам.

7. Что такое «кинематографический ляп» и чем он вам грозит?

Немного разрядки. Хотя, если честно, ошибки в создании персонажа, которые сначала вызывают улыбку, в результате могут перечеркнуть всю работу над сценарием, а сценариста выставить непрофессионалом!

Если вы не хотите прослыть забавным, но глупым сценаристом – а ведь вы не хотите этого! – создавайте героев, на которых никто не сможет поставить клейма «кинематографический ляп». Киноляп – это очевидная ошибка, которую создатели фильма просто прозевали. И если визуальные ошибки в фильме – простительны, то драматургические – никогда.

Знайте о герое и его жизни – все. Знайте о его профессии – все. Знайте о его личной жизни – все. Тогда вы практически избежите ошибок. А с другой стороны, иногда ошибки – становятся толчком к гораздо более глубокому осмыслению сюжета.

8. Существует некий Бог Сценаристов, который спасает их от ляпов.

В некоторых сериалах я как сторилайнер расписываю сюжетно каждую серию, а группа сценаристов расписывает диалоги в сценах. В сериале «Жедел Жәрдем» один из диалогистов написал в сцене флирта молодого интерна с медсестрой, что ее руки всегда пахнут медом. В запарке я пропустила эту сцену, хотя обычно все проверяю – ну, пахнут медом и пахнут, какая-никакая романтика, хотя я в своих сериалах люблю диалоги несколько иного типа.

Но тут был мед, и я не стала ничего менять.

Но, наверное, существует некий Бог Сценаристов, который вовремя спасает. Буквально на следующий день я слышу в телевизионной программе информацию: «Когда в организме человека буйствует синегнойная палочка, его тело начинает источать характерный сладковатый запах, который сравнивают с запахом меда».

Я бросаю спасать серию и понимаю, что у диалогиста не случайно получился такой приторный диалог интерна с медсестрой. Этот интерн позиционировался у нас как подающий надежды, но сценаристы почему-то его невзлюбили. Бывает такое. И я поняла – изначально этот парень был неверно заявлен. Он хотел казаться успешным, но не был им. Поэтому как врач пропустил опасный «запах меда», что как раз характерно для бездарного интерна. И я переписала персонаж полностью. Идиот в начале, этот интерн в конце становится настолько профессиональным, получив несколько ударов судьбы, что спасает-таки ребенка, мать которого радуется, что ее малыш... пахнет медом.

9. И еще немного о так называемых «ошибках», которые приводят в итоге к чудесам.

На кастинг нашей картины «Тот, кто нежнее» приглашались – цитирую – «молодые парни спортивного телосложения, от 18 до 25 лет, владеющие джигитовкой, умеющие хорошо танцевать». На кастинг приходили невероятные красавцы, стройные, спортивные, но чего-то не хватало... Пока не пришел Фархат Абдраимов, он же Фара. 140 килограммов веса, страшно обаятельный, сразу же напугавший всех лошадей в округе, лысый и слегка шепелявый. И мы сразу взяли его в картину и написали роль специально под него. Не говоря уже о следующем фильме «Фара», который был специально написан на талантливейшего актера Фархада Абдраимова.

Какого пола ваш персонаж? Сколько ему лет на момент начала сюжета? В какой стране и в каком городе он живет? Где родился? Он был единственным ребенком в семье или у него были братья и сестры? Было ли у него счастливое детство? Как у него со здоровьем? В каких он отношениях с родителями? Случались ли с ним в детстве какие-нибудь неприятности? Каким он был ребенком – озорным, своевольным и жизнерадостным или, напротив, послушным, «домашним»?»

10. В поисках глубинной правды о персонаже.

Знаете, как я начала «чувствовать» персонажа Фару в нашем фильме?

Сценарий начинается с письма Анджеле Дэвис. Так вот, чтобы понять, кто такой Фара-мальчик, я стала рассуждать: наверняка этот мальчик много читает, а скорее всего, и пишет. Ведь он все время проводит в инвалидном кресле, а отец окружает его такой невероятной любовью, что пацан должен как-то раскрываться. И я села писать... Да-да, письмо Анджеле Дэвис. Я писала его целую ночь и целую ночь плакала, проживая образ того, что происходило с детьми нашего поколения.

Ведь фильм «Фара» - это гимн поколению, родившемуся в середине 60-х и к своему физическому расцвету прошедшему турбулентность 90-х. Мы, то есть, Фара с друзьями, мечтали зажечь огни в наших городах и, наверное, зажгли.

И только написав это письмо, я стала понимать Фару как героя. И сразу стало легко делать для него выбор в каждом найденном событии сценария.

Сид Филд советует:

Начав рассказывать о формировании характера своего персонажа с самого детства, вы увидите, как он развивается. Проследите за его жизнью на протяжении первых десяти лет – за его учебой в школе и отношениями с друзьями, учителями и родителями. А может быть, у ребенка был только один родитель – отец или мать? Или только дядя или тетя? Как им жилось вместе? Был ли ваш герой самостоятельным ребенком или «маменькиным сыночком»? Чем зарабатывали на хлеб его родители?

После этого следует перейти к рассмотрению следующих десяти лет жизни вашего героя – обычно это подразумевает учебу в средних и старших классах. Кто повлиял на его становление? Друзья? Интересовался ли он учебой, спортом, социальными и политическими проблемами? Был ли у него любовный опыт, как строились отношения со сверстниками? Приходилось ли ему подрабатывать в старших классах? Как он ладил со своими братьями и сестрами? Испытывал ли он зависть или злость? Другими словами, ваша цель – выудить как можно больше информации о его юности.

11. Продолжайте сочинять жизнь главного героя до самого начала сюжета.

Пройдитесь по его карьере, отношениям, мечтам, надеждам и чаяниям. Ваш герой не может избежать противоречий, которые сама жизнь вносит в его планы и мечты. Задавайтесь вопросами, наблюдайте, обратитесь к своим друзьям, семье и знакомым. Иногда можно воспользоваться историями из жизни, чуть-чуть их изменив.

После того как вы закончите рисовать внутреннюю сторону жизни героя, можете перейти к внешнему аспекту его жизни.

Но об этом мы поговорим в моей следующей лекции.

Основные термины: персонаж, внутренний план развития персонажа, характер персонажа, построение сюжета, сцена киносценария, кинематографический ляп, сторилайнер, диалогист.

Список рекомендуемой дополнительной литературы

1. Роберт Макки «История на миллион долларов»
2. Линда Сегер «Как хороший сценарий сделать великим»
3. Блейк Снайдер «Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства»
4. Александр Мигта «Кино между адом и раем»
5. Слип Пресс «Как пишут и продают сценарии в США»
6. Уильям Индик «Психология для сценаристов»