

ОСНОВЫ КИНОСЦЕНАРИЯ

Сценарий и его экранное
воплощение

The background of the lower half of the page is a dense, abstract composition of various colored polygons and triangles. The colors include shades of blue, teal, yellow, red, purple, green, and grey, creating a vibrant and dynamic visual texture.

Цель: В этой лекции мы будем сравнивать готовый сценарий с его воплощением на экране.

Основные идеи

1. Чем отличаются сценарии художественных фильмов и сериалов?

На прошлой лекции мы подробно разбирали тему последовательностей сцен (или эпизодов) как основных составляющих киносценария.

Сегодня, дабы закрепить эту тему, я постараюсь «разобрать» одну из серий телесериала «Анашым, мені қалдырма» на сцены и составить из них последовательности (то есть эпизоды), чтобы дать представление о конструировании последовательностей. Замечу сразу, что сценарии художественных фильмов и сценарии телесериалов фундаментально отличаются и по построению, и по содержанию, и по темпоритму, и по стилистике.

В киносценарии сюжет, в основном, развивается эпизодами, то есть последовательностями (по Филду). В сериале каждый эпизод (одна тема) чаще всего дробится на сцены, и эти сцены равномерно чередуются со сценами других эпизодов. Для чего это делается? Для того, что бы поддерживать в зрителе равномерный интерес сразу ко многим сюжетным линиям, которые тянутся уже не один десяток серий, например. Внимание зрителя телесериала нельзя сильно фокусировать на одной сюжетной линии, иначе потеряется интерес ко всему сериалу.

Но сегодня я хочу проделать обратное. Взять раздробленные сцены и собрать из них последовательность. В данном случае – одну, роды героини по имени Газиза. Заодно вы увидите, как коррелируются между собой только написанные сцены и сцены, уже снятые.

Итак, слушаем и смотрим последовательность сцен или эпизод под названием «Роды Газизы», который будет создан у вас на глазах. Из сцен, разбросанных по всей серии по законам построения сценария сериалов.

2. Сцена из сериала: «АНАШЫМ, МЕНІ ҚАЛДЫРМА», 15 СЕРИЯ

15/1. ДЕНЬ 17. УТРО. Торговый центр или вокзал
Газиза, Шынар

Осматриваясь по сторонам, идут две девушки – Газиза и Шынар – явно, провинциалки. В руках у каждой по чебуреку.

Газиза – беременна.

Девчонки очень простые, одеты в дешевые китайские шмотки.

Заметно, что старшая Газиза – плохо себя чувствует.

Младшая Шынар, наоборот, в хорошем настроении.

ШЫНАР

Куда теперь пойдём?

ГАЗИЗА

(РАЗМИНАЕТ ПОЯСНИЦУ)

Давай посидим.

ШЫНАР

(ВЕРТИТ ЧЕБУРЕК)

Наша мама в сто раз вкуснее делает.

Они садятся на скамейку

ГАЗИЗА

(РАЗДРАЖЕНА)

Сидела бы дома. Зачем ко мне приехала?

ШЫНАР

По городу погулять. Интересно же! В метро покататься. А то сестра в городе живет, а я ничего не видела.

ГАЗИЗА

Маме не проговорись, что я в колледж не поступила.

ШЫНАР

Не скажу.

ГАЗИЗА

(ПОКАЗЫВАЕТ НА СВОЙ ЖИВОТ)

Про ЭТО – тоже.

ШЫНАР

Ладно. Когда твой парень из армии придет?

ГАЗИЗА

Три месяца еще.

ШЫНАР

(ЧТО-ТО СЧИТАЕТ)

Ты забеременела... А он сразу в армию ушел?

ГАЗИЗА

Да. На следующий день.

ШЫНАР

Придет – поженитесь же?

ГАЗИЗА

Да.

ШЫНАР

Он тебя сильно любит?

ГАЗИЗА

Да.

ШЫНАР

Это хорошо.

ГАЗИЗА

Хозяйка квартиры говорит, что жить там могу только до родов. С ребенком не хочет.

ШЫНАР

Что делать будешь?

ГАЗИЗА

Еще где-то месяц есть. Придумаю.

Они сидят молча.

Газиза вдруг сгибается, как от боли.

ГАЗИЗА

Фу, наверное, чебурек испорченный. Аж живот заболел. Еще мне отравиться не хватало! (СГИБАЕТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ) О-ой... Где туалет, не видела?

ШЫНАР

Видела. Вон там...

Газиза встает и идет, куда указала сестра.

Шынар с интересом смотрит по сторонам.

А теперь смотрим сцену на экране. Сериал «Анашым, мені калдырма», блок серий 13-16, примерный тайм-код: 1.22.15–1.23.46

3. Следующая сцена в нашей последовательности «Роды Газизы» в сценарии стоит третьей.

Но мы будем читать и смотреть ее как продолжение целостного эпизода.

15/3. ДЕНЬ 17. УТРО. Общественный туалет
Газиза

В общественном туалете – слышится громкий звук дрели, где-то идет ремонт.
Вот открывается одна из кабинок.
Выходит Газиза...
Она выглядит измученной. Лицо потное... Волосы растрепаны...
Руки Газизы трясутся. Она держится за стенку.

Смотрите, дальше идет ремарка-объяснение, которая вполне допустима и уместна в тех сериалах, где не проводится читка – то есть встреча сценариста, режиссера и актеров для разбора сценария.

Итак, зачитываю ремарку:

НУЖНО ДАТЬ ОЩУЩЕНИЕ ТОГО, ЧТО ГАЗИЗА – РЕАЛЬНО – СИЛЬНО ОТРАВИЛАСЬ, ВРОДЕ КАК ЕЕ ТОШНИЛО, ВЫВОРАЧИВАЛО И ПР.
ВАЖНО ДАТЬ ПОНЯТЬ, ЧТО ГАЗИЗА... НЕ ПОНЯЛА, ЧТО ПРОИЗОШЛО.

Продолжает грохотать дрель.
Газиза, придерживаясь руками, добирается до умывальника.
Умывается.
Тяжело дышит, смотрит на свое измученное отражение.
Дверь в кабинку, где она была, прикрыта.
Продолжает грохотать дрель.
Газиза как-то странно поглядывает на дверцу кабинки – как будто не решается уйти.
Делает пару шагов к кабинке, потом отшатывается, у нее кружится голова, Газиза чуть не падает.
Так, оглядываясь, Газиза неуверенным шагом уходит.

Теперь посмотрим, как это получилось на экране. Сериал «Анашым, мені калдырма», блок серий 13-16, примерный тайм-код: 1.25.02 – 1.25.45

4. А мы продолжаем читать очередную сцену.

15/6. ДЕНЬ 17. УТРО. Общественный туалет
Женщина Уборщица

В туалете еще звучит дрель. Но уже – потише, с перерывами.
В туалет заходит уборщица со шваброй, моет полы.
В какое-то мгновение дрель резко умолкает.
Уборщица забирает из первой кабинки корзину с мусором...

И в этот момент слышится слабый писк ребенка. Уборщица прислушивается. Оглядывается. Писк доносится из той кабинки, откуда выходила Газиза. Дверь не закрыта, только чуть прикрыта.

Снова звучит характерный писк новорожденного.
Уборщица, помедлив, подходит к кабинке.
Прислушивается.
Писк становится сильнее.
Уборщица негромко стучит.

УБОРЩИЦА

Эй! У вас все в порядке?

Писк становится громче.

От стука дверь приоткрывается...

Решившись, Уборщица заглядывает в кабинку.
Слышится отчетливый плач младенца.

С удивленным лицом Уборщица заходит в кабинку.
Через секунду слышится крик ужаса.

УБОРЩИЦА

Ааа! Господи! Нет...

На самом деле, это – очень сложные актерские и постановочные сцены. В формате сериала сделать это качественно – довольно сложно. Смотрим. Сериал «Анашым, мені қалдырма», блок серий 13-16, примерный тайм-код:
1.27.34 – 1.28.17

5. Продолжаем читать последовательность сцен.

**15/8. ДЕНЬ 17. УТРО. Город. Торговый центр или вокзал
Газиза, Шынар**

Шынар уже стоит и с нетерпением оглядывается, когда возвращается Газиза.
Газиза очень плохо выглядит.

ШЫНАР

О, чё так долго?

ГАЗИЗА

(С ТРУДОМ ОПУСКАЕТСЯ НА ЛАВОЧКУ)

Знаешь, мне так плохо было, ужас. И там... было что-то странное... (ОЗАДАЧЕННО СМОТРИТ С
СТОРОНУ, ОТКУДА ПРИШЛА)

ШЫНАР

(ПРИГЛАЖИВАЕТ ВОЛОСЫ СЕСТРЫ, ОДЕРГИВАЕТ ЕЕ ОДЕЖДУ)

Смотри, юбку запачкала...

ГАЗИЗА

Да, точно... Так живот болел, просто разрывало. Чуть не умерла!

ШЫНАР

Ладно, пошли. Давай еще в метро покатаемся?

ГАЗИЗА

(ВСТАЕТ)

Давай не сегодня, а? Мне плохо совсем.

Шынар видит, как из-под юбки сестры на пол капает немного крови.
Глаза Шынар расширяются от страха.

ШЫНАР

(СТРАХ В ГОЛОСЕ)

Газиза... Кровь!

Газиза смотрит вниз.

Потом медленно поднимает потрясенный взгляд на сестру.

ГАЗИЗА

Шынар! Наверное... я – родила!

К сожалению, в этом сериале приходилось описывать невыдуманные сцены. Героиня с подобной историей – была в Доме мамы, о котором мы и снимали этот сериал. История реальная. Но вот как подать ее в сериале? В какой последовательности сцен – это уже решение сценариста. Смотрим. Сериал «Анашым, мені қалдырма», блок серий 13-16, примерный тайм-код:

1.29.56 – 1.30.28

6. Если бы это был эпизод из художественного фильма, то последовательность сцен была бы несколько другой.

Другое построение сценария, другие возможности. В сериале же частью этого эпизода (роды Газизы) становится как бы вся серия – параллельные сцены, связанные с историями других девочек, эмоционально добавляют драматизма эпизоду с Газизой. Читаем дальше.

15/11. ДЕНЬ 17. УТРО. Общественный туалет

Уборщица, секьюрити, Газиза, Шынар

Уборщица придерживает дверь, никого не пуская в туалет.

На стойке раковины, как попало завернутый в красный платок уборщицы, лежит крошечный новорожденный.

Рядом стоит озадаченный секьюрити...

Перед ним рыдает и надрывается в крике Газиза.

Шынар испуганно пытается рассмотреть ребенка.

УБОРЩИЦА

(НЕ ПУСКАЕТ КОГО-ТО)

Нельзя, нельзя... Тут ЧП. Подождите!

ГАЗИЗА

(ГОЛОС СЕЛ ОТ КРИКА)

Этой мой ребенок... Мой! Клянусь!.. Я родила! Мой! Отдайте!

СЕКЬЮРИТИ

Зачем в унитаз бросила?

ГАЗИЗА

(ИССТУПЛЕННО)

Я не бросала!.. Только что случилось! Я родилаааа! Я не знала... На месяц раньше случилось...

ШЫНАР

Агай, она подумала, что отравилась... Живот сильно болел!

ГАЗИЗА

Отдайте! Отдайте! Мой ребенок! Отдайте!

СЕКЬЮРИТИ

(БЕЗ НАСТОЙЧИВОСТИ)

Не положено... Я полицию вызову. Вдруг ты пойдешь и выбросишь его куда-то?

ГАЗИЗА

Нет! Я не знала, что рожаю! Не знала! Отдайте, умоляю! Отдайте!

УБОРЩИЦА

(ПРОСТЕЦКИ, ВСЯ ПРОНИКЛАСЬ)

Ой-бай, да отдай ты! Никто ж не видел...

СЕКЬЮРИТИ

Как я отдам?! Странные вы люди! В туалете живой ребенок... Какая-то сумасшедшая орет, что родила...

ГАЗИЗА

(ХВАТАЕТ УБОРЩИЦУ ЗА РУКАВ)

Апа! Апа! Клянусь! Я родила... Вот кровь на юбке!.. Думала – отравилась! Он упал туда! Отдайте!
(ВОЕТ) Ааа!!!

УБОРЩИЦА

(СЕКЬЮРИТИ)

Отдай. Не врет девчонка. У нас было такое в поселке – соседка пошла в туалет и родила... Не бери грех на душу. Отдай.

Секьюрити молчит.

Смотрит на потолок.

СЕКЬЮРИТИ

(С СОМНЕНИЕМ)

Камер же нет здесь?

УБОРЩИЦА

Здесь – нет!

СЕКЬЮРИТИ

(БЫСТРО, СКВОЗЬ ЗУБЫ)

Нарушаю из-за вас... Быстро бери и уходи!

УБОРЩИЦА

Тебе зачтется, дорогой!

Газиза бросается к ребенку и хватает его вместе с платком.

ГАЗИЗА

Спасибо! Спасибо!

УБОРЩИЦА

(ТОРОПЛИВО)

Девчонки! В Дом Мамы идите, если что... Помогут!

Итак, подразумевалась очень «актерская» сцена. Смотрим, что получилось. Сериал «Анашым, мени қалдырма», блок серий 13-16, примерный тайм-код:

1.33.56 – 1.35.26

7. История на бумаге и ее воплощение на экране – это совсем разные вещи.

Вы, как сценаристы, должны понимать, что воплощение вашей идеи на экране может быть разным – от сериалов, где возможностей меньше, до крупных спецпроектов, где возможности безграничны. На каждый формат, учитывая все свои прошлые ошибки, вы должны писать особым образом. Например, понимая, что в сериале будут в основном «говорящие головы», нужно писать больше действия и меньше текста. Здесь я этого не учла, и сцена получилась затянутой. Снизилось напряжение. Под угрозой встала сама драма. Читаем дальше.

15/15. ДЕНЬ 17. ВЕЧЕР. Роддом. Коридор

Аминат, Газиза

По коридору роддома бежит Аминат (В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ, ПРИБЕЖАЛА С УЛИЦЫ). У нее в руках – новорожденный, завернутый все в тот же красный платок.

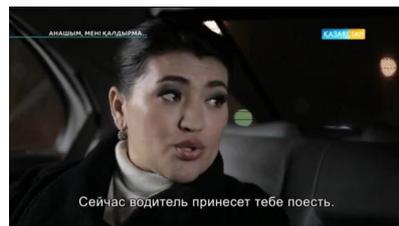
За ней бежит Газиза.

АМИНАТ

(ЗАПЫХАВШИИСЬ, НА БЕГУ)

Я... конечно... много историй слышала! Но твоя – мне просто мозг взорвала!

ГАЗИЗА

Он же не умрет?! Не заболеет?!

АМИНАТ
(КРИЧИТ)

Зачем вы ехали САМИ через весь город! Надо звонить – мы бы вас забрали! Столько времени морозила ребенка! Мальчик, девочка?

ГАЗИЗА

Не знаю!!!

АМИНАТ

Нет! В моей практике такое впервые! Тебе тоже – срочно надо обследоваться!

ГАЗИЗА

(В РАСКАЯНИИ)

Меня за такое – убить надо!

АМИНАТ

А если бы его не нашли?! Если бы он в унитаз провалился?! Так бы и ходила – ждала, когда родишь?! Как так можно!

Смотрим экранное воплощение сцены. Сериал «Анашым, мені қалдырма», блок серий 13-16, примерный тайм-код:

1.40.08 – 1.40.52

8. Вы заметили? Когда я читала эту сцену, в ней совсем не было ремарок к репликам героинь.

Мне, как сценаристу, казалось, что и так все понятно – нужен бег, ужас, истерика девочки и так далее. И я – не прописала ремарки. Что получилось на экране? Возможно, эта сцена снималась в какой-то другой день, возможно, это было в конце смены, когда все устали. И актрисы, и режиссер – могли забыть накал ситуации. По идее – это не является упущением сценариста, но если вы хотите, чтобы ваша мысль выстрелила железно – прописывайте ремарки в таком объеме, в каком вам это кажется необходимым. Этим вы поможете режиссеру, которому на сериалах подобного рода еще труднее. И запомните – для сценариста важен результат, за исполнение которого он, к сожалению, не отвечает. В этом есть своеобразная драма профессии. Читаем дальше.

15/16. ДЕНЬ 18. УТРО. Дом Мамы. Комната Шолпан
Газиза с ребенком, Шолпан, Назым

ОТБИВКА – УТРО НОВОГО ДНЯ

Газиза стоит над люлькой.

В комнату заходит Шолпан с подносом, сервированным завтраком.

ШОЛПАН

А вот твой первый завтрак в новом Доме, Газиза!

ГАЗИЗА

Это мне?! Правда?! Спасибо большое!

ШОЛПАН

Даже из других Домов девочки звонят, хотят посмотреть (ПРОИЗНОСИТ СЛИТНО И КАК-ТО НЕОБЫЧНО) «малыша-который-выжил»! Все тебе привет передают!

ГАЗИЗА

Ой, кошмар! Наверное, думают – что за дура родила в унитаз!

ШОЛПАН

Газиза! Ты же не специально! Ты даже не поняла, что произошло!

Газиза на сильных эмоциях.

ГАЗИЗА

Когда моя сестренка увидела кровь, я только ТОГДА поняла – у меня в животе... уже НЕТ ребенка.

ШОЛПАН

Ужас. Это – правда, ужас. (КАК БЫ СТЯХИВАЕТ С СЕБЯ УЖАС) Парню своему сообщила уже?

ГАЗИЗА

Он же в армии! В первый день позвонил и сказал, что им там запрещают телефоны...

ШОЛПАН

(УДИВЛЕННО)

Да, разве? И... сколько... он тебе не звонил?

ГАЗИЗА

(АБСОЛЮТНО СПОКОЙНО)

Ну, почти девять месяцев.

Шолпан резко поднимает голову и смотрит на Газизу – начиная, кажется, что-то понимать.

Сериал «Анашым, мені қалдырма», блок серий 13-16, примерный тайм-код:

1.43.08 – 1.44.02

9. Между сценами необходимы некие перебивки.

Между сценой, которую мы посмотрели и ее продолжением, которое мы сейчас будем читать – должна быть некая перебивка, которая либо сделает ситуацию более драматичной, либо ускорит действие на экране.

В серии сериала это делается вставкой сцены из параллельного сюжета, в кино – лучше продолжать последовательность до конца, разбивая две разговорные сцены чем-то крайне динамичным или эмоциональным.

15/20. ДЕНЬ 18. УТРО. Дом Мамы. Комната Шолпан

Газиза с ребенком, Шолпан

Шолпан разговаривает с Газизой очень осторожно.

ШОЛПАН

Когда твоего парня забрали в армию?

ГАЗИЗА

Летом еще.

ШОЛПАН

Летом?

ГАЗИЗА

Да. Я как раз к врачу ходила, мне подтвердили беременность, и на следующий день его забрали.

ШОЛПАН

Ясно. Вообще-то, в армии не запрещают звонить домой. И телефоны отдают, когда солдат в увольнительную идет.

ГАЗИЗА

(БЕЗЗАБОТНО)

Ну, а вот у них – по-другому. Год нельзя домой звонить.

ШОЛПАН

Газиза. А ты – уверена в своем парне?

ГАЗИЗА

В смысле?

ШОЛПАН

Прости, ты не думаешь, что он тебя – обманывает?

ГАЗИЗА

(НЕ ПОНИМАЕТ)

Зачем? Мы же поженимся, когда он из армии вернется.

ШОЛПАН

А сколько вы были знакомы?

ГАЗИЗА

Не помню. Где-то месяц. А что?

ШОЛПАН

Слушай. А пошли-ка в компьютерный класс. Дело есть.

И давайте мы сразу перейдем в компьютерный класс, чтобы не создавать у зрителя ощущения затянутости, что в эпизоде нежелательно. Попробуйте воспринять компьютерный класс без читки – сразу посмотрите сцену на экране. Сравните, что вы себе придумали в продолжение этой последовательности как сценарист, с тем, что будет происходить на экране.

Сериал «Анашым, мені қалдырма», блок серий 13-16, примерный тайм-код:
1.51.40 – 1.53.33

10. Финал эпизода «Роды Газизы».

Итак, Шолпан показывает Газизе соцсети ее парня, который, якобы, ушел в армию, и Газиза видит – свадебные фотографии своего возлюбленного.

«Он не в армии, Газиза. Он женился. Он даже не помнит, что ты существуешь, – говорит Шолпан. - Тут многие через это прошли. Почти все. Ты будешь долго плакать. Но потом поймешь: только САМА – ты сможешь выгнать себя и своего ребенка. Поэтому не трать время на этого дурачка».

Так заканчивается эпизод сериала, который мы условно назвали «роды Газизы».

И здесь я хочу показать еще один способ построения сюжета киносценария, который можно заимствовать из построения серий сериала. Попробуйте прописать все последовательности своей истории – отдельно. И когда у вас будут готовы ваши кирпичи-эпизоды, попробуйте заняться мозаикой – разбивайте ваши «кирпичи» пополам и складывайте из них тот узор, какой вам кажется более подходящим для этой формы сценария. Поверьте, могут получиться самые фантастические узоры. Но не забывайте одно: слепо и формально мешать между собой сцены из двух параллельных последовательностей – нельзя, это приведет к провалу. Выкладывать узоры из половин кирпичей можно только при четко продуманной форме сценария.

Основные термины: сценарий, экранное воплощение сценария, последовательность сцен, эпизод, темпоритм, стилистика, ремарки, актерские сцены, перебивки, параллельные последовательности.

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»