

ОСНОВЫ КИНОСЦЕНАРИЯ

Метод выстраивания сюжетной
линии с помощью карточек

Цель: В этой лекции мы будем осваивать метод выстраивания предварительной сюжетной линии сценария с помощью каталожных карточек по рекомендациям Сида Филда.

Основные идеи

1. Да будут вам в помощь каталожные карточки Сида Филда!

Признаюсь честно: до встречи с книгой «КИНОСЦЕНАРИЙ: основы написания» я ни разу не практиковала выстраивание сюжета с помощью карточек. Нет, я иногда пользуюсь подручными средствами: разлиновываю листы бумаги, черчу разные схемы, вокруг моего стола всегда несколько магнитных досок, не говоря уже о бесконечных стикерах, на которых я что-то пишу, куда-то клею... Впрочем, как каждый сценарист, а особенно – сюжетолинейщик. Но, столкнувшись впервые с «каталожными карточками» Филда, я впала в некий ступор. Что? Так просто? Куда еще проще? Нельзя же вот так приравнять процесс рождения объекта искусства – к постройке домика Лего из заранее просчитанного количества кубиков. Нет, не может быть... И вот теперь у меня всегда под рукой (и на рабочем столе, и в сумке, где бы я ни находилась) полный набор пустых карточек, поигрывая которыми, я напоминаю себе карточного манипулятора. Придумать хороший сюжет, сложить в правильном порядке все его элементы, выстроить железную схему развития – это самый трудный и, одновременно, самый восхитительный опыт в работе сценариста. И да будут вам в помощь каталожные карточки Сида Филда! Рекомендую либо купить такие, либо нарезать себе из плотной бумаги – сегодня же. Обязательно! Карточки могут быть любого удобного для вас размера, но все же лучше – 3 на 5 дюймов, или приблизительно 7,5 см на 12,5 см. Для карточки лучше брать достаточно плотную бумагу.

2.. Итак, вы строите свой сценарий из отдельных единиц действия – первого, второго и третьего актов.

Что вам нужно сделать?

Возьмите пачку своих карточек. Изложите на каждой карточке идею сцены или последовательности сцен и добавьте несколько (не больше пяти-шести) слов краткого описания, призванных помочь вам в писательском труде.

Теперь очень важная информация, попробуйте принять ее априори и не противиться.

На первые 30 страниц сценария вы должны потратить 14 карточек. Если карточек оказалось больше, то это, скорее всего, означает, что у вас слишком много материала для первого акта. Если карточек меньше четырнадцати, то материала мало и в завязку нужно добавить еще несколько сцен.

14 карточек? Почему 14? Сценаристы, обычно, не верят никому, особенно, когда дело касается их драгоценного детища, сценария. Не поверив Филду относительно 14 карточек, я взяла наш сценарий фильма «Тот, кто нежнее», который мы выстраивали без всяких карточек и уж вовсе не держали в голове цифру 14, и стала считать сцены первого акта. И вот что получилось. Номер сцены я буду заменять номером карточки, чтобы вы начали привыкать к этой системе.

3. Разбор по карточкам сцен фильма «Тот, кто нежнее».

Карточка №1: неизвестные арабские шейхи приезжают в каньон.

Карточка №2: Данеш висит на балконе Миры, просит ее руки и прыгает вниз.

Карточка №3: со сломанной ногой Данеш попадает в больницу и знакомится с таинственным стариком.

Карточка №4: влюбленный Гоша приносит переводчице Алене цветы, она их выбрасывает.

Карточка №5: в палату к старику приходят арабы и рассказывают о смерти брата, а старик после этого специально проигрывает Данешу шкатулку.

Карточка №6: некий Фархад начинает слежку за Аленой, забирает у нее из сумочки подброшенный диктофон.

Карточка №7: в больнице появляются сестры старика, он дает им напутствие и предупреждает, что от него придет человек.

Карточка №8: ночью длинноволосый незнакомец убивает в больнице старика.

Карточка №9: в отеле собирается банда Рамазана, а в лифте убивают пришедших к старику арабов.

Карточка №10: мирное утро в доме Данеша, за завтраком Данеш слышит по телевизору новость об убийстве старика.

Карточка №11: Данеш приходит в агентство переводчиков, чтобы найти Алену, и узнает о пропаже девушки.

Карточка №12: Данеш идет в дом сестер убитого старика, и они отдают ему таинственный камень.

Карточка №13: (флэшбэк): рассказ старика о родовой тамге на фоне погони в каньоне в 1935 году.

Карточка №14: бабушка Данеша, куря трубку, выносит вердикт: ее внук обязан пойти в каньон, и точка!

4. Все! Ровно 14 сцен, и заканчивается первый акт, завязка действия.

Потому что уже в следующей, 15 сцене – Данеш покидает город (сюжет кардинально меняется) и едет в поезде в таинственный каньон навстречу своим странным приключениям. То есть начинается – конфликт с бандитами, который растянется на весь второй акт. Ну а первый акт фильма «Тот, кто нежнее» занял 27 минут 07 секунд, что также абсолютно укладывается в трехактную парадигму Сида Филда. Что произошло? Как это вышло? Почему в нашем первом акте получилось ровно 14 сцен, хотя в то время я даже не слышала о Сиде Филде? Не 13, не 15, а именно 14 сцен?

Повторяю, я ничего не знала о 14 сценах Сида Филда в первом акте. Я противилась его странному утверждению о необходимости работы именно с 14 не вполне понятными мне карточками. Но, тем не менее, в моем собственном сценарии первый акт оказался состоящим именно из 14 сцен.

5. Тот же самый разбор первого акта на примере фильма «Тельма и Луиза» проводит и Сид Филд.

Надеюсь, фильм «Тельма и Луиза» вы уже посмотрели, поскольку мы говорили о нем в предыдущих лекциях. Но даже если вы его не видели, то поймете по описанию сцен – как развивается сюжет.

«Если бы мы конструировали первый акт в фильме «Тельма и Луиза», – говорит Сид Филд. – То на карточках он выглядел бы следующим образом.

Карточка №1: Луиза находится на работе в кафе.

Карточка №2: Луиза звонит Тельме.

Карточка №3: Тельма разговаривает со своим мужем Деррилом, но не говорит ему о своей поездке.

Карточка №4: Тельма и Луиза собирают вещи в дорогу.

Карточка №5: Луиза забирает Тельму.

Карточка №6: Они едут в горы.

Карточка №7: Тельма хочет остановиться в кантри-клубе.

Карточка №8: Они едят и пьют в клубе «Серебряная пуля».

Карточка №9: Харлан «клеит» Тельму.

Карточка №10: Они пьют и разговаривают.

Карточка №11: Харлан и Тельма танцуют, она чувствует себя плохо.

Карточка №12: Харлан выводит Тельму наружу.

Карточка №13: Харлан пытается изнасиловать Тельму.

Карточка №14: Луиза убивает Харлана.

Все! Первый акт завершен. Потому что теперь, после убийства, меняется все – и цель поездки, и драматургическое предназначение героинь, и весь сюжет основательно разворачивается со стрелки «прогулка в горы» на стрелку «побег в Мексику».

6. Построение сценария и написание сценария.

Дальше Сид Филд поясняет:

Важно понять, что построение сценария отличается от написания сценария. Это два разных процесса. Вот почему я говорю, что одна карточка должна соответствовать одной сцене, хотя при написании сценария это правило может и не соблюдаться.

Предположим, что ваш персонаж чувствует боли в груди, и история приводит его в больницу. В этом случае вы возьмете одну карточку и напишете на ней: «Ложится в больницу». Но когда вы начнете использовать эту карточку для написания реального сценария, то из нее, как в «Соучастнике», может вырасти целая последовательность: ваш персонаж прибывает в больницу; его осматривают врачи; они берут анализы; он проходит различные медицинские тесты, делает рентген, электрокардиограмму, электроэнцефалограмму; к нему приходит друг или родственник и т.п. Его могут поместить в общую палату или отдельную комнату, ему может не понравиться врач; врачи могут обсуждать его состояние с родственниками; в конце концов, вашего героя могут даже поместить в реанимацию. И все это содержится в нескольких словах, написанных на карточке: «Ложится в больницу».

То есть из одной карточки может получиться несколько сцен, но меня все же больше привлекает расклад: одна карточка, одна сцена.

7. Сид Филд предлагает использовать по 14 карточек примерно на каждые 30 страниц сценария.

Общий расклад такой: 14 карточек для первого акта, 14 карточек для первой половины второго акта, 14 карточек для второй половины второго акта и 14 карточек для третьего акта.

Что-то есть в этом магическое, вам не кажется? Или – это своеобразное «золотое сечение» в драматургии, прослеженное Филдом на примере сотен и сотен прочитанных им сценариев? В любом случае, эта «штука» работает, и работает неплохо. Поэтому нужно просто брать ее на вооружение и уже потом, после выхода фильма по вашему сценарию на экраны – анализировать и высчитывать правила и алгоритмы.

Сид Филд говорит примерно так же:

«Почему именно 14 карточек? Потому что проверено: это работает. На протяжении многих лет обучая тысячи студентов и здесь, и за рубежом, я обнаружил, что я могу сказать, достаточно ли материала подготовил автор для первого акта, по тому, сколько заготовлено на него карточек. Странно, но это так. Если автор сделал 15–16 карточек, то я могу сразу сказать, что акт перегружен и в нем слишком много материала. Если же карточек 12 или 13, то я могу предположить, что материала мало и автор должен добавить несколько сцен, чтобы оживить характеры и сюжет, сделать их более глубокими и объемными. Бывает, что авторы сначала используют 11–12 карточек, а затем говорят мне, что при написании сценария они добавляют еще несколько сцен. Иногда такой подход работает, но чаще всего – нет.

8. Карточки становятся психологическим руководством при создании сцен.

Это не закон. Это просто одна из тех странных закономерностей, которые я обнаружил в ходе преподавания и написания сценариев. Карточки действительно становятся своего рода психологическим руководством по созданию сцен и их последовательностей, необходимых для построения сюжета. Иногда я пользуюсь разноцветными карточками – голубыми для первого акта, зелеными – для второго, желтыми – для третьего.

А вот это – тоже интересный момент для меня. Поскольку, прокладывая сюжетные линии в долгоиграющих сериалах, я часто пользуюсь именно цветовыми обозначениями персонажей и их «волн» (об этом я уже рассказывала в одной из лекций). В этой связи расскажу еще об одной особенности работы сценаристов, в частности – сторилайнеров, прокладчиков сюжетов. Бесконечно работая с текстами, без перерыва глядя на экран монитора или вчитываясь в написанное на карточках, вы будете перегружены словесной информацией. В какой-то момент напряженной работы (либо в аврал или на подходе дедлайна) – вы можете впасть в состояние, когда совсем перестанете ориентироваться в шквале сюжетных нагромождений. Иногда случается такое, что сценаристы забывают, как пишутся слова или буквы, все это издержки профессии, это нормально. Вот здесь цветовые маяки могут быстро вернуть вас в реальность. Я бы брала для третьего акта – цвет карточек поярче (Филд говорит о голубом, зеленом и желтом, чтобы на них хорошо читался написанный текст, и вы опять же не напрягали глаза). Но я настаиваю для третьего акта на красном или розовом, чтобы при различных перестановках видеть: «Ага! Что делает эта «красная» сцена из развязки – в самом начале сценария? Ошибка!» Одним словом, каждый придумывает себе такие условия работы, которые помогают – максимально. Но суть от этого не меняется. Я всеми руками голосую за 14 карточек для первого акта, 28 для второго и опять же 14 для третьего. И предлагаю вам согласиться со мной и Сидом Филдом. А, впрочем, все – на ваше усмотрение. Двигаемся дальше. Потому что карточки

– это просто метод. Просто выложив карточки, сюжет не построить.

9. Принцип действия и противодействия.

Сид Филд часто упоминает о третьем законе Ньютона: «Для каждого действия есть равное и противоположно направленное противодействие». Данный принцип, лежащий в основе понимания физической природы вещей, очень прост, хотя и открыт только 400 лет назад. Этот же принцип работает и при построении сценария. Во-первых, вы должны уяснить себе драматургическое предназначение главного героя. Что ваш главный герой хочет выиграть, получить или чего достичь в ходе развития сценария? Этот вопрос можно поставить по отношению к каждой сцене. Только определив драматургическое предназначение персонажа, вы сможете создавать ему препятствия на пути достижения цели. То есть, выстраивать «противодействие».

Повторяю: любая драма – это конфликт. Без конфликта нет действия. Без действия нет персонажа. Без персонажа нет сюжета. А без сюжета у вас не получится сценарий.

Фильм на самом деле есть поведение, то есть то, что человек делает, и не всегда важно, что он говорит или кем является. Кто по профессии Фара? Повар. О чем он все время говорит? О том, что он толстый и ничего не может. Ноет, одним словом. Но давайте посмотрим, что он делает? Встает с инвалидного кресла, вспоминает тайный ход и бежит по нему, пробивает плечом кирпичную стену, набирает код, перечисляет огромные деньги и спасает жизнь сыну Незнакомки, покупает собственный самолет, женится на Анджеле, перестраивает кафе «Ласточка» и становится хозяином жизни.

Неплохо для жирного, ноющего повара, как вы считаете? И все это только потому, что кино – это действия героя.

10. Мы живем в мире действий и реакций на эти действия.

Вы – за рулем автомобиля (действие). Кто-то вас «подрезает», проскакивает перед вами. Что вы сделаете (какая будет реакция)? Как обычно, разразитесь проклятиями? С негодованием просигналите? Попробуете «подрезать» того водителя или зайти ему «в хвост»? Или вздрогнете, что-то пробормочете себе под нос и нажмете на газ? Все это – реакции на действия водителя, который вас «подрезал». Действие и реакция на него, противодействие ему – это закон вселенной. Если персонаж в вашем сценарии предпринимает какое-либо действие, то должно возникнуть какое-то обстоятельство или кто-то должен прореагировать на его действие таким образом, чтобы на это последовала реакция вашего персонажа. Таким образом, возникнет новое действие, на которое последует новая реакция и так дальше.

11. Попробуйте поиграть с карточками.

Вот здесь я предлагаю начинающим сценаристам, пребывающим в растерянности перед началом работы над сценарием – просто поиграть с карточками. Ну просто поиграйте, не бойтесь. На карточках одного цвета напишите какие-то действия ваших героев, а на карточках другого цвета – противодействия на действия ваших героев. Пока не очень интересно. Ничего. Теперь попробуйте по наитию раскидать эти карточки по линии вашего сюжета. Что неинтересно – сразу отбросьте. Просто порвите карточки, и все. А вот интересное – оставьте. А теперь поставьте рядом с «интересной» карточкой еще две. Пустые. Слева и справа. До и после. Подумайте и напишите прямо на пустой карточке – чтобы вы хотели увидеть непосредственно перед «интересным» действием героя? А что – после? А теперь посмотрите на карточку «противодействия» этому интересному действию. Что там происходит? Изменилось ли противодействие от того, что вы добавили еще пару сцен к действию? Возможно, после этого маленького упражнения вас озарит сразу, вы разбросаете свои карточки и броситесь писать сценарий. Отлично! А, может, вас так увлечет это выстраивание событий, что вы легко – прямо на карточках – построите свой сюжет от начала и до конца.

12. Суть персонажа в действии, он должен действовать сам.

Но Сид Филд знает все подводные камни работы с начинающими сценаристами:

Многие начинающие и неопытные сценаристы стараются сами придумать все, что происходит с их персонажами, и в результате герои постоянно реагируют на их манипуляции вместо того, чтобы выполнять свое драматургическое предназначение. В таких случаях главный герой практически исчезает со страниц сценария, и для сценаристов это становится серьезной проблемой. Суть персонажа – в действии, персонаж должен сам действовать, а не только реагировать на действия других. Повторяю: важно, что человек делает, а не то, что он говорит или кто он есть. Это нужно уяснить сразу, с первой страницы, с первого слова.

Действие – это то, что делают герои; противодействие, реакция – это то, что случается с ними.

При неправильном построении сценария появляется соблазн ускорить действие добавлением к сюжетной линии новых персонажей и новых событий.

13. Не старайтесь перегружать начало сценария в погоне за вниманием читателя.

В своей практике я часто наблюдаю следующее: начинающие сценаристы страшно боятся «не успеть влюбить» читателя в свой сценарий в течение первых десяти страниц текста. Они боятся и торопятся. Они паникуют, что могут показаться скучными, что читатель не дойдет «до самого главного». Поэтому начинается бешеное украшательство первого акта всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Сид Филд также отмечает это в своих наблюдениях:

«Недавно я читал сценарий, - пишет Филд. - В котором на первых десяти страницах появилось 15 персонажей! Я так и не понял, о ком и о чем эта история. Она разворачивалась на поверхности действия, не проникая в глубину, не затрагивая слои текстур. И это делало сценарий надуманным, банальным и предсказуемым».

14. Да, петлю захвата внимания сделать необходимо. Но это должна быть – одна, мощная, крепкая петля.

Если вы покажете мирный город и пассажирский самолет, летящий над ним.

А потом покажете, что двигатель самолета заглох – этого будет вполне достаточно, чтобы в следующем кадре спокойно показать маленького жучка, мирно ползущего по травинке или спящую на лугу девушку. Но если к заглохшему двигателю вы добавите прорывающуюся платину, зашкаливший на красной отметке сейсмометр и введете в город толпу зомби – то вы похороните в зрителе любые эмоции, кроме недоумения или раздражения. Опытный сценарист не боится тихих, простых сцен.

Тихими простыми сценами он может создавать самые невероятные по мощи своего воздействия эпизоды.

Но вернемся к карточкам. Сид Филд советует:

«Сцена за сценой пройдите по карточкам, как по детским кубикам с буквами. Повторите эту процедуру несколько раз. И вскоре перед вами начнет вырисовываться определенное действие в развитии. Постепенно привыкайте к сюжетной линии. Не бойтесь играть с карточками. Попробуйте перетасовать их в другом порядке и посмотреть, не стало ли изложение от этого лучше. Вы не привязаны к определенному порядку; расставляйте и меняйте карточки в соответствии с вашими целями и потребностями. Эти карточки – ваши. Завершив создание карточек для первого акта, расположите их в правильном порядке и закрепите на доске для напоминаний, на стене или на полу. Повторите ту же процедуру со вторым и третьим актами. Доверьтесь сюжету, пусть он направляет вас».

15. Не бойтесь ошибаться!

Сколько времени нужно потратить на карточки? Несколько дней, но не более недели. Мне на заполнение всех карточек (это слова Сида Филда) требуется один-два дня. Я посвящаю день, или около четырех часов, первому акту и еще день – второму и третьему. После этого я закрепляю карточки. Теперь можно приступить к работе. Я провожу несколько дней, снова и снова рассматривая карточки, знакомясь с историей, развитием событий, персонажами, пока мне не становится комфортно. При этом я каждый день

провожу с карточками от двух до четырех часов. Я снова и снова прохожусь по сюжету, акт за актом, сцена за сценой, тасую карты, пытаюсь где-то что-то подправить или передвинуть одну сцену из первого акта во второй, а другую – из второго в первый.

Карточки – очень гибкая система, позволяющая вам делать все что заблагорассудится, – и, главное, она работает!

Основные термины: предварительная сюжетная линия, каталожные карточки, волны персонажей, сторилайнер, дедлайн, драматургическое предназначение, противодействие, конфликт, действие героя, петля захвата внимания.

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 Митта «Кино между адом и раем»
5. Скип Пресс «Как пишут и продают сценарии в США»
6. Уильям Индик «Психология для сценаристов»