

ОСНОВЫ КИНОСЦЕНАРИЯ

О сотрудничестве. Соавторство

Цель: В этой лекции мы познакомимся с формами сотрудничества (или соавторства) при создании киносценария.

Основные идеи

1. О сотрудничестве (как это называет Сид Филд) при написании сценария – я знаю все!

Потому что несколько раз писала сценарии в соавторстве. На мое счастье – только с режиссерами этих же картин, поскольку соавторства с другим сценаристом – я бы не выдержала. Почему?

Потому что в чем-то согласна с великим режиссером Жаном Ренуаром, который любил кино с почти религиозной страстью, любил говорить о кино, и в этой области для него не было слишком больших или слишком мелких тем. Но...

Далее цитирую Сид Филда:

«В течение того года, что Ренуар был моим наставником, он щедро делился со мной своими взглядами на театр, изобразительное искусство, актерское мастерство, литературу, излагал свои воззрения на мир кино. Он настаивал на том, что фильмы потенциально могут стать литературными произведениями, но... не могут считаться истинным искусством.

Когда я спросил его, что он имеет в виду, мэтр ответил, что в его определении истинное искусство – это видение ОДНОГО человека. Одного. Автора. А к процессу кинопроизводства это не относится. Один человек, пояснил Ренуар, не может сделать все необходимое для того, чтобы снять фильм. Он может написать сценарий, поставить фильм, сыграть в нем главную роль, снять его, отредактировать, написать к нему музыку, как это делал Чарли Чаплин, но - продолжал Ренуар, - он не может сыграть все роли, в одиночку записать звук или поставить свет, а также выполнить огромное число других технических действий, необходимых для того, чтобы сделать фильм. Он может снять фильм, но он не может проявить его; он должен отправить его в специальную лабораторию для проявки пленки (не забывайте время, когда работал Ренуар), и иногда фильм возвращается оттуда не в таком виде, в каком человек представлял его своим художественным видением.

2. Фильм – это среда для совместных действий.

Опираясь на свой жизненный опыт и традиции, Ренуар полагал, что кино – великое изобретение, но никак не «истинное» искусство, каковым является искусство писателя, живописца или композитора, потому что слишком много людей принимают непосредственное участие в производстве фильма.

Искусство, – подчеркивал Ренуар, – должно давать зрителю шанс слиться с творцом. В этом и состоит истинное искусство».

А вот фильм – это среда для совместных действий. Режиссер зависит от других людей, без которых он не сможет перенести на экран свое видение фильма

Я шла в кино осознанно. Я страшно хотела быть причастной к той фантастической реальности, которая творится на экране и втягивает в себя прямо из зрительного зала – все внимание, все зрительские чувства и эмоции, завораживает картинками и рассказывает свою версию мира. Но для меня была абсолютно непостижима мысль, что однажды кто-то просто заберет мое творение и пойдет воплощать его, напрочь забыв обо мне!

3. Мультфильм «Фильм, фильм, фильм», кстати говоря, очень четко показывает то, что происходит на самом деле.

О сценаристе – забывают, если сценарист сам не напоминает о себе. Что и делала я с маниакальной настойчивостью, когда мой вгиковский дипломный сценарий «Полнолуние» взяли в производство на

Это сейчас я вообще не появляюсь на съемочных площадках своих фильмов и сериалов, потому что знаю – каждый профессионал нужен на картине ровно в свое время. А потом – это будет уже вмешательство в чужую работу. Но со съемочной площадки моей первой картины – выгнать меня было невозможно. Только теперь понимаю, как я мешала и режиссеру, и всем остальным – своим нытьем, подсказками, пространными лекциями о том, как это было задумано и прочее. Запомните. Сотрудничать в кино – иногда значит «не мешать».

Как вы готовы были стрелять в каждого, кто указывал вам, как писать, так и с вами захотят сделать то же самое, когда вы попытаетесь учить других их работе.

И все-таки, одно греет душу. Если прислушаться к мудрым словам Ренуара, то можно сделать такой вывод: единственное, что мы можем сделать в кино в одиночку, – это написать сценарий. Для этого нужно не очень многое: компьютер или ручка и определенное время. Иногда сценарист предпочитает работать один, самостоятельно, но бывает, что ему хочется с кем-то объединить усилия и написать сценарий в сотрудничестве.

4. Это ваш выбор. И, как любой выбор, он имеет плюсы и минусы.

Здесь вам придется слушать только Сида Филда, потому что я – не могу писать на пару ни с каким другим сценаристом. Работа над сценарием с режиссером этой же картины – оптимальный вариант, если не идеальный. Поскольку вы оба – проходите все рифы будущей картины вместе. Вообще мое кредо: в игровой художественной картине сценарист должен работать «на режиссера». Потому что только талантом, огнем, мастерством режиссера – может быть гарантирован успех фильма по вашему сценарию. А если вы напишите самый гениальный сценарий в истории кино, но вам попадется плохой режиссер, картина будет загублена. Но это касается только больших игровых картин. В долгоиграющих сериалах даже по технологии «царь и бог» – это сценарист. Потому что только он, сумасшедший, может вести весь этот бесконечный поезд в сто или тысячу сто вагонов длиной – обеспечивая непрерывающийся зрительский интерес. Иногда зритель даже не замечает, сколько режиссеров успевает смениться на сериале. Но если меняется сценарист, это заметно сразу. Тем и прекрасно сотрудничество в сфере кино, что каждый – в свое время главный, и каждый – также в свое время – работает на другого ради единственной цели, готовой картины или сериала.

5. Видите, я все время хожу вокруг да около, лишь бы не начать тему соавторства двух или более сценаристов.

Потому что в принципе не понимаю, как это – писать... не одному?

Преимущества работы в одиночку очевидны, – подтверждает Сид Филд. – В этом случае никто не будет вмешиваться в вашу работу, смотреть на то, как, что и когда вы пишете. Другими словами, это будет ваше и только ваше видение. На этом пути, по крайней мере, на этом его отрезке, у вас не будет попутчиков. С дальнейшими выкладками Филда я тоже, как ни странно, согласна:

Недостатки работы в одиночку также очевидны. Вы сидите один в комнате, глядя на чистую страницу или на пустой экран компьютера... Бывают моменты, когда вы не знаете, что будет дальше, или что вы хотите сказать, или как это сказать. Иногда (а может быть, часто) написанные диалоги будут казаться вам банальными, надуманными и предсказуемыми. Если дело пойдет не так, как вы это представляли, то вас может постигнуть разочарование или депрессия, вы будете злиться и ругать себя за плохую работу.

Вы начнете думать, что писательство высосало из вас все соки, что вы не сможете написать хороший сценарий, что не сможете написать его вообще, что ваш сценарий не работает, что у вас нет таланта, что задуманная история – это банальность на банальности, и в итоге произнесете: «Не надо мне себя обманывать...»

И вот, что Филд говорит дальше:

Часто авторы решают объединиться только для того, чтобы избежать чувства неуверенности и других негативных эмоций. В других случаях сотрудничество продиктовано необходимостью.

Вот! Либо вы боитесь, либо вы – вынуждены пойти на это. Потому как без чувства страха и без какого-либо принуждения – нормальный сценарист, по моей версии, всегда предпочтет писать один.

6. За исключением гениальных тандемов, данных друг другу свыше!

Здесь речь идет о двух авторах, чьи имена неразрывны друг с другом. Так бывает, когда люди настолько близки по духу и мыслят одинаково, что начинают писать вместе с самого начала. И воспринимаются все равно, как один автор. Мой мастер во ВГИКе Исай Константинович Кузнецов всегда писал в тандеме с Авениром Григорьевичем Заком. И когда говорили об их совместных пьесах и фильмах, имя авторов проговаривалось почти слитно – ЗакиКузнецов. Чей фильм? ЗакаиКузнецова. Чья пьеса? ЗакаиКузнецова. Они, кстати, так о себе и рассказывали:

«Лева Копелев, знакомя нас с кем-нибудь, представлял каждого из нас, как «полудраматургов», Давид Самойлов в своей шуточной поэме, имея в виду нас, назвал соавторов-драматургов Мюр и Мюрелиз. Павел Нилин, посмеиваясь, уверял, будто в Иркутске была гостиница Зака и Кузнецова, куда извозчики со станции заманивали постояльцев. Однажды кто-то по телефону спросил Авиноу жену Галию (Ава – это Авенир): «Вы ... жена Зака и Кузнецова?» Какой-то графоман, решив, что главный человек в нашем дуэте – еврей Зак, который, собственно и пробивает пьесы, предлагал Аве быть его соавтором и обещал платить больше, чем «этот Кузнецов». Один шутник утверждал, что «Зак и Кузнецов» – это псевдоним некоего автора, который на самом деле пишет один. В том же роде шутливо высказался и Сергей Михалков. На заседании приёмной комиссии Союза писателей, при обсуждении нашего заявления, кто-то спросил: «А как это они пишут вдвоём?» «А так же, как Салтыков-Щедрин и Шеллер-Михайлов», – рассмеялся Михалков».

7. Но такие тандемы – это счастье, и складываются они крайне редко.

А соавторы в таком тандеме обычно становятся почти родными людьми. Со мной во ВГИКе через стенку жили потрясающе талантливые сценаристы Петя Луцик и Леша Саморядов. К сожалению, обоих уже нет в живых, они ушли очень молодыми, практически, один за другим. Долгое время в Казахстане успешно сотрудничали Саша Баранов и Бахыт Килибаев. Почти до конца писали вместе Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов.

И это сотрудничество – добровольное. А еще есть сотрудничество – вот его я хорошо знаю, приветствую и практикую – это сотрудничество многих авторов на одном сериале. И я себе ни сколько не противоречу, потому что на сериале всегда бывает главный автор (он же часто, хотя и не обязательно, сторилайнер) и его определенное количество сценаристов, которые пишут серии по сюжетным линиям (и даже битам) одного человека.

8. Сценаристы сотрудничают друг с другом по разным причинам.

На телесериале «Перекресток», который шел в эфире больше пяти лет, были предусмотрены обязательные брейншторминги или так называемые «писательские конференции», когда собирались все авторы вместе и под руководством сторилайнера – обговаривали сюжетные направления на следующие полгода или год. Это было всегда очень интересно, поскольку у меня, например, глаз уже замыливался, а авторы, которые воспринимали сюжет более отстраненно (например, писали только 2, 7, 10, 25 и так дальше серии) могли заметить некоторую гонку сюжета или, наоборот, застревание. На писательских конференциях все это координировалось.

Иногда автор серии был вообще не в курсе, что его герой, скажем, уже женат – поскольку женился он в промежуточных сериях, которые писали другие авторы, а я, как сторилайнер, забывала донести до автора этот факт. Но на писательской конференции автора-таки ставили в известность, чем вводили в полное изумление. Бывало и такое. Так что брейншторминг (или мозговая атака, или писательская конференция) – это одна из моих любимых форм сотрудничества и соавторства. Но опять повторяюсь – я не знаю, как и в какой форме, не разругавшись насмерть, можно писать вдвоем с другим таким же сценаристом. Поэтому слушаем Сиду Филда:

Сценаристы сотрудничают друг с другом по разным причинам. Иногда (по крайней мере, на некоторых проектах) сценаристы думают, что им будет легче писать с кем-то в «связке». В командах так же работает большинство телевизионных сценаристов (это как раз о сериалах, то, о чем я говорила!)

9. В начале сотрудничества нужно установить определенные правила.

Решая с кем-то сотрудничать в работе над сценарием, важно выделить три стадии процесса сотрудничества: 1) установление основных правил сотрудничества; 2) подготовка к написанию материала и 3) само написание. Все три стадии важны. Если вы решили сотрудничать, то лучше идти на это дело с открытыми глазами. Задайте себе вопрос: нравится ли мне мой потенциальный соавтор? Вам ведь предстоит работать с этим человеком по несколько часов в день в течение нескольких месяцев, так что будет лучше, если вам приятно быть с ним рядом. В противном случае вы сразу столкнетесь с проблемами.

Сотрудничество предполагает отношения – обычно в пропорции пятьдесят на пятьдесят. Два человека (или больше) объединяются для того, чтобы создать некий конечный продукт: сценарий, телешоу и т.п. Это цель вашего сотрудничества, на достижение которой должна быть направлена вся ваша энергия. После начала совместной работы сотрудники, как правило, очень быстро упускают эту цель из виду...

10. Прежде чем решиться на сотрудничество, задайте себе несколько вопросов.

В процессе сотрудничества можно увязнуть в доказательствах своей правоты, в борьбе с его соавтором и т.п. (А вот это как раз про меня!) Поэтому прежде чем решаться на сотрудничество, вы должны задать себе несколько вопросов, например: почему я решил сотрудничать? Почему мой партнер решил со мной сотрудничать? В чем причина того, что я решил поработать с ним? Потому что это проще? Безопаснее? Я не чувствую себя так одиноко? Из-за неуверенности в себе?

Как, по вашему мнению, будет выглядеть ваше сотрудничество, - спрашивает Филд. - Как вы его себе представляете? Большинство людей представляет себе такую картину: один человек сидит за столом и, как безумный, колотит по клавиатуре компьютера, в то время как его партнер бегает по комнате, выдавая обрывки слов и фраз. И это называется «команда сценаристов» (правильнее будет – «болтун и машинистка»).

11. Каждый работает по-своему.

У каждого из нас свой стиль, свой темп работы, свои симпатии и антипатии.

Я не могу написать и строчки, когда в комнате со мной находится еще кто-то. Когда мы работаем над сценарием вместе с режиссером, я – никогда не пишу. Потому что это – отдельное, особое состояние, когда ты уже не ты, а кто-то совсем другой. Оставим так это определение, у каждого оно свое. С режиссером мы можем очень много придумать, я даже что-то помечу себе ручкой на бумаге. Мы даже можем обговорить все детали. Но писать – я всегда ухожу одна. И каждый из сценаристов меня поймет: сочинять сценарий вслух – это одно, а писать – другое. Только записав что-то, вы понимаете – что вы сделали правильно, а что в корне упустили. И вообще, начав писать и следуя логике именно написанного текста, можно прийти совсем к другому результату. В разговоре все делается быстро и поверхностно. В написанном виде – так не получается. Но сочинение истории с режиссером бесценно, потому что вы начинаете хотя бы отдаленно представлять, как это все будет выглядеть на экране. Мой совет – можете писать в соавторстве с режиссером, не уклоняйтесь от этого. Но как и зачем пишут сценарист со сценаристом – я все еще не понимаю!

12. Правила сотрудничества можно разрабатывать самыми разными способами.

Если вы хотите сотрудничать, будьте готовы к поиску подходящего способа работы, подходящего стиля, подходящих методов, подходящего распорядка работы, - советует Филд. - Я бы предложил вам попробовать

разные варианты и сделать все ошибки, которые вы должны сделать. Словом, я предлагаю просто пройти вместе весь процесс и методом проб и ошибок найти лучший и самый простой способ совместной работы, который устроит и вас, и вашего партнера. В конце концов, как сказал один мой друг, «то из сделанного вами, что не работает, подскажет вам то, что будет работать».

Правила сотрудничества можно разрабатывать самыми разными способами. На этот счет нет никаких шаблонов, главное – создать правила и договориться по ним работать. Это напоминает брак: вы должны не только заключить его, но и поддерживать, сохранять. Здесь вы тоже все время находитесь в контакте с другим человеком, сотрудничаете с ним, деля вашу работу поровну, пятьдесят на пятьдесят.

В сотрудничестве существуют четыре основные и равные по значимости роли; это, условно говоря, писатель, исследователь, машинистка и редактор. При этом ни одна из этих позиций не является более важной, чем другие. Напоминаю, что это – схема Филда, не моя. Я лично все еще в сомнениях!

13. Как выглядит ваше сотрудничество в ваших глазах и в глазах вашего партнера?

Каковы ваши цели? Ваши ожидания? Что, по вашему мнению, вы будете делать в рамках этого сотрудничества? Что будет делать ваш партнер?

При необходимости вы можете сесть с предполагаемым партнером за стол и написать в свободной форме эссе о том, каким вы видите ваше сотрудничество. После этого обменяйтесь листочками; вы прочтаете его заметки, он – ваши, и вы оба увидите, что получилось.

Мне кажется, это будет работать только на голливудских просторах, где сценаристы ходят тысячами. У нас, где каждый более или менее толковый сценарист – на счету, таких обменов эссе я не вижу.

Сценаристы на нашей территории могут сойтись лишь по давлению свыше (например, по решению продюсера, студии или телеканала), либо по крайне острой необходимости.

Например, на одной картине меня попытались объединить с прекрасным баталистом, все знавшем о войне, но все равно – мы не работали вместе. Мы просто отработали каждый свою часть. И это не есть – правильно.

14. Распишите основные правила, которые представляются важными вам обоим.

А вот Сид Филд советует:

Начните диалог с партнером. Кто будет сидеть за компьютером? Где вы собираетесь работать? Когда? Кто что будет делать? В какое время дня вам лучше работать? Собираетесь ли вы работать поодиночке, а затем редактировать страницы, присланные друг другу по электронной почте? Или вы намерены пересекаться где-то для работы? Обсудите эти вопросы.

Распишите основные правила, которые представляются важными вам обоим. В чем будет состоять разделение труда? Можно перечислить то, что надо сделать: два-три раза съездить в библиотеку, взять три интервью и т.п. Важно сформулировать и разделить задачи, например: «Мне нравится делать это, поэтому я буду делать это, а вы делаете то...» Делайте то, что вам по нраву. Если вы любите работать в библиотеке, поработайте, если вашему партнеру нравится брать интервью, дайте ему возможность это сделать или делайте это вместе с вашим партнером в роли лидера. Все это является частью процесса написания сценария; так вы используете ваши ресурсы.

15. Поддерживайте друг друга, ведь вы делаете общее дело – пишете сценарий.

Кстати, вы «жаворонок», «сова» или «голубь» («голуби» активны после обеда)? То есть когда вам лучше всего работается – утром, вечером или днем? Если вы до сих пор этого не знаете, попробуйте один из вариантов и посмотрите, что будет. Если он вас устроит, оставайтесь на этом расписании, если нет – попробуйте другой вариант. Посмотрите, как будет лучше для вас обоих. Поддерживайте друг друга, ведь вы делаете общее дело – пишете сценарий, – советует Сид Филд. Ну а я остаюсь все же на своей позиции: можете писать с режиссером, воспользуйтесь этим. А насчет второго сценариста или группы сценаристов,

работающих вместе с вами – это решать только вам.

«Сотрудничать» означает «работать вместе».

Основные термины: сотрудничество, соавторство, соавторы, брейншторминг, писательская конференция, гениальные тандемы, сторилайнер, сюжетные линии, биты сценария, гонка сюжета, застревание сюжета, команда сценаристов.

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»