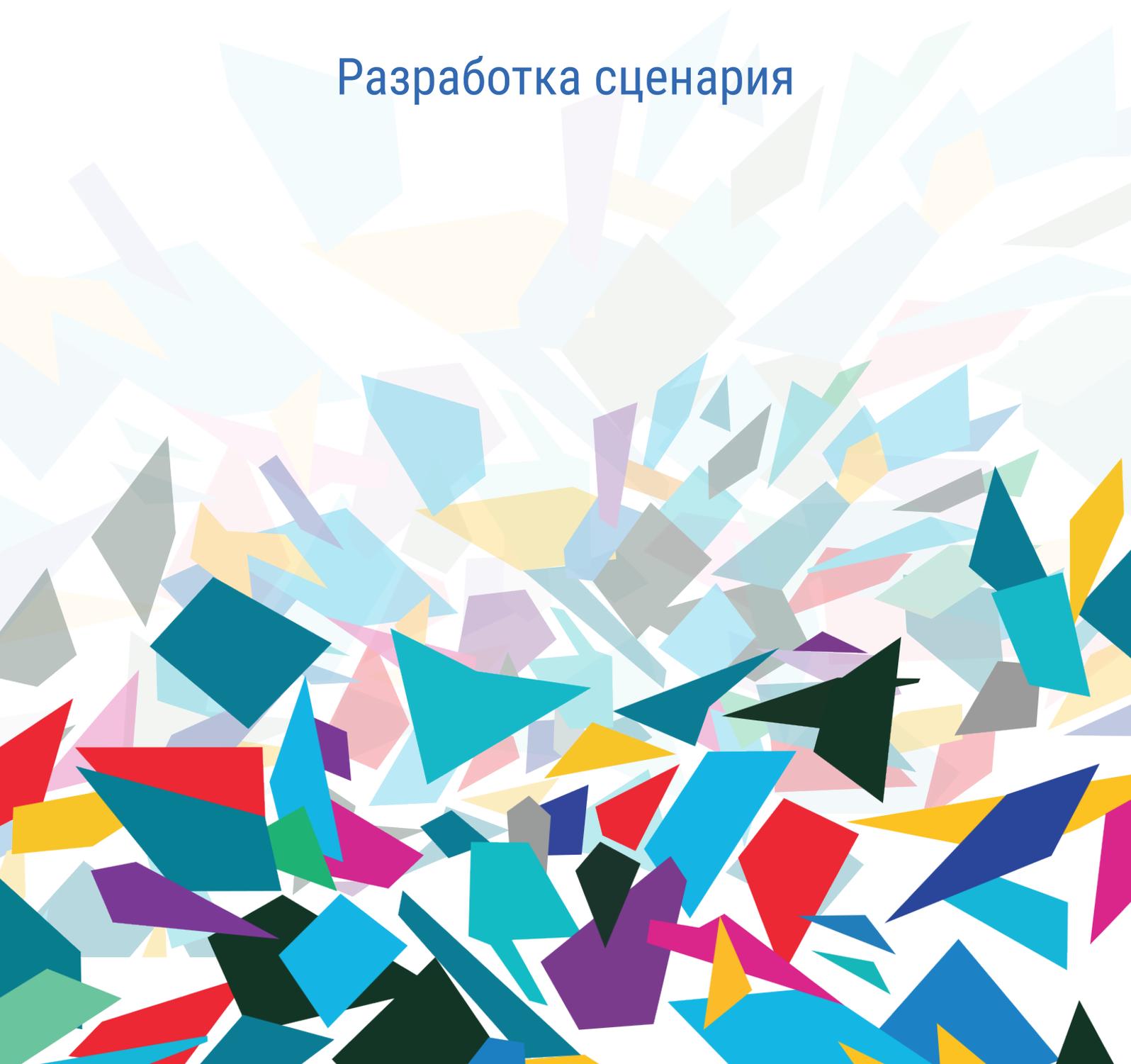

КАК ПИСАТЬ ДЛЯ ТВ, РАДИО И НОВЫХ МЕДИА

Разработка сценария

Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Разработка сценария

Автор лекции: Камила Жусупова

Цель: В прошлых лекциях мы разбирали принципы хорошего плейрайтинга! Конечно, знание этих принципов не гарантирует, что каждый сможет написать хорошую пьесу или игровой сценарий. Для этого нужно иметь вдохновение и талант. Но предположим, они у вас есть. Тем не менее, вы все еще не готовы писать. Так как для начала нужно создать план или краткое резюме, драфт. В этой лекции мы поговорим об особенностях написания сценариев для телефильмов.

Основные идеи

Краткое резюме сценария или драфт.

Термины могут быть разными, как и объемы таких работ — от одной пятой до трети готового сценария.

Почти каждая телепередача/сценарий начинается с наброска, который в более подробной форме называется синопсисом. Это поэтапное описание вашей истории, включая примерные реплики ваших главных героев.

Синопсис может также включать несколько ключевых кадров и несколько диалогов. Есть следующие рекомендации по объему и содержанию синопсиса: 10-15 страниц для получасовой телепередачи или сериала, 15-25 страниц для часового продукта, 25- 40 страниц, если это 90 минут и 40-60 страниц для двухчасового продукта.

Синопсис дает редактору и продюсеру повествовательное представление о том, о чем идет речь в сценарии. Автор сообщает им, соответствует ли предложенный скрипт потребностям их конкретной программы, находится ли общая идея на правильном пути. И, наконец, если синопсис будет одобрен, они запросят полный сценарий.

Тщательная разработка и анализ синопсиса на этом этапе могут помочь устранить слабые стороны и укрепить сильные. Что помогает сэкономить ценное время и сократить утомительную работу. Это позволяет избежать полной переписки сценария позже.

Запишите элементы экспозиции и подготовки.

Когда разрабатываете сюжетную линию и думаете о действиях персонажа, вставляйте важные или репрезентативные строки диалога в соответствии с тем, что скажет тот или иной персонаж. Даже в самой простой форме этот вид рабочего сценария поможет вам прояснить все основные структурные элементы, прежде чем начать писать полный подробный сценарий.

Несмотря на то, что предлагаемый предварительный этап может быть таким же длинным, как и подготовка окончательной рукописи, подготовленный синопсис обычно короче, поскольку в нем основное внимание уделяется описанию сюжета, описаниям персонажей и действиям.

После первого рабочего сеанса — и столько же последующих, сколько потребуется, чтобы сделать вашу подготовку как можно более полной — вы достигнете того момента, когда вы почувствуете себя готовым завершить сценарий. Если вы спланировали все хорошо, игровой сценарий практически напишется сам.

Вам необходимо продать свою концепцию.

Если вы обнаружите, что вам необходимы некоторые радикальные отходы от синопсиса, то ваша подготовка была не так хороша, как могла быть или должна была быть. Возвращайтесь к синопсису и пишите на основании его, даже если вам для этого нужно начинать все сначала. В противном случае вы обнаружите, что писать новую версию сценария вы будете гораздо дольше, и вам потребуется больше ресурсов, времени и усилий, чем было запланировано.

Если вы пишете сценарий, вам нужно будет продать концепцию, то есть основную предпосылку вашего сценария. Студии и продюсеры часто используют термин «High Concept», чтобы описать идею истории, которая не только производима, но и может быть продана.

Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Разработка сценария

Автор лекции: Камила Жусупова

Продюсеры ищут уникальную историю, которая понравится широкой аудитории, и которую вы сможете описать в одном предложении, из которого они смогут охватить идею всего фильма. Короче говоря, когда вы предлагаете свою идею, вы должны убедить их в том, что она является продаваемой. Такие, чаще всего остросюжетные, сценарии для большого кино обычно более дорогостоящие, чем обычные, традиционные.

Что касается написания сценария для телевизионного фильма, то здесь также есть сюжет, персонажи, диалог и развязка. Есть отличия в бюджете. В мире телевизионных фильмов решения, скорее всего, будут финансовыми, а не художественными.

Для телевидения фильмы обычно производятся с бюджетом, который гораздо меньше того, который требуется для создания художественного фильма. Это накладывает ограничения на фильм, создаваемый для телевидения. Как правило, эти фильмы, снимаются в простых локациях, имеют минимальные специальные эффекты и сюжеты, которые являются менее сложными. В телевизионном фильме часто используется только один сюжет, тогда как в художественном фильме может быть много сюжетов.

Сценарная структура телефильма.

Сценаристы фильма не обязаны рассказывать историю в трех действиях или использовать линейную структуру. Обычно фильм, созданный для телевидения, имеет семь актов и следует линейному описанию.

Причина этого — необходимость вставлять рекламные ролики. Поскольку рекламные паузы часто нарушают повествовательный поток, автор должен быть обеспокоен перерывами в действиях, которые не должны помешать аудитории быть достаточно вовлеченной, чтобы продолжать смотреть фильм после трех-пятиминутных рекламных пауз.

Как и художественный фильм, кинофильмы, созданные для телевидения, действуют так, что в них есть мини-сюжетная точка, поворотный момент или момент, когда напряженность или конфликт обостряются в конце акта. Тем не менее, в функциональных сценариях это устройство используется для создания восходящего действия, а в телевизионных сценариях оно используется, главным образом, для наблюдения за аудиторией.

Рекламные ролики также определяют продолжительность каждой части телевизионного фильма. Их продолжительность уменьшается по мере развития сюжета. Первый акт самый длинный, но каждый последующий акт становится все короче.

Сценарий художественного фильма обычно составляет от 90 до 120 страниц.

Как правило, одна страница правильно отформатированного сценария художественного фильма равняется одной минуте экранного времени. Следовательно, история на 120 страницах будет равна приблизительно 120 минутам или двум часам.

Время, выделенное для телевизионных фильмов, также составляет 120 минут, однако средний телевизионный фильм длится всего около 95 минут. Остальные 25 минут заполнены рекламой и промо канала.

Контент. Еще одним ограничением для телевидения являются правила содержания фильма. Язык, нагота героев и насилие имеют гораздо большие ограничения для телевидения, чем для художественных фильмов. Содержание большого кино может пойти так далеко, как того пожелают киностудии и дистрибьюторы, в зависимости от того, какой рейтинг они хотят получить для выпуска фильма. Поэтому режиссеры художественных фильмов стараются снимать телевизионные версии, прося заменить неприемлемые ругательства на слова или фразы, приемлемые для телевидения.

Могут переделываться любовные и постельные сцены.

Хотя стандарты телевизионного контента изменились и, скорее всего, будут продолжать меняться, начинающие авторы телевизионных фильмов должны осознавать, что считается приемлемым контентом для телевизионной аудитории, а что нет.

Лучший совет для писателей, желающих писать фильмы для телевидения, состоит в том, чтобы смотреть эти фильмы и научиться понимать различия между сюжетом и структурой для телевизионных фильмов и для художественных.

Хотя между написанием сценария для телесериалов и сценарием художественного фильма есть заметные

Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Разработка сценария

Автор лекции: Камила Жусупова

различия, в конечном итоге то, чего хотят продюсеры — это хорошо написанная и убедительная история.

Мыльная опера и сериалы.

Мыльные оперы прайм-тайма стали одними из самых рейтинговых шоу на телевидении во всех странах. Это драмы с набором долгоиграющих персонажей и продолжающихся сюжетных линий.

Некоторые называют «мыльные оперы» сеансами групповой терапии. В некоторых больницах мыльные оперы используются в качестве моделей, где пациенты связывают проблемы персонажей со своими.

Некоторые зрители идентифицируют себя с персонажами настолько сильно, что они звонят или пишут телеканалу, как если бы эти персонажи были реальными.

Это означает, что сюжетные линии и персонажи в сценарии должны быть гибкими, они должны удовлетворять потребности аудитории и отражать изменения в обществе.

Обстановка в сериале должна быть знакомой — дом, кабинет врача, школа, полицейский участок, пожарная станция, маленький город или большой город — все это должно быть представлено таким образом, чтобы зрители в любом месте могли каким-то образом идентифицировать фон и окружающую среду.

Персонажи также должны быть знакомы — не обязательно детально, но по типам людей и проблемам, с которыми они сталкиваются. Каждый зритель должен иметь возможность сказать: «Этот человек похож на моего дядю, двоюродную сестру, на водопроводчика или даже — на меня». Это означает развитие персонажей на простых и очевидных уровнях с четкими, прямыми побуждениями.

Принципы разработки персонажей.

Самое главное, персонажам должна быть предоставлена возможность попасть в бесконечное количество неприятностей. Они должны столкнуться с проблемами, которые в основном реальны, но могут удержать аудиторию своей мелодрамой. Иногда персонажам приходится сталкиваться с непреодолимыми проблемами, но им надо как-то их преодолевать, если исполнитель не покидает шоу, и вам не нужно его убивать или иным образом избавляться от его или ее персонажа. Для зрителей герои должны делать то, что зрители хотели бы делать, но, вероятно, никогда не будут.

Поскольку главная цель мыльной оперы состоит в том, чтобы создать эмпатию и идентификацию зрителя с персонажами, символы должны быть мотивирующими факторами при создании сценариев. Сюжет должен содержать несколько вспомогательных сюжетов для размещения множества символов. Хотя они связаны с основным конфликтом, второстепенные сюжеты должны усложнять жизнь каждого персонажа, что должно раздражать зрителя.

Поскольку мыло должно продолжаться год за годом, а некоторые зрители не могут смотреть каждый эпизод, сюжет обычно движется очень медленно, с одним незначительным событием за раз. Естественно, на еженедельных сериалах каждый эпизод должен иметь четкий сюжет, вовлекающий множество персонажей в моменты кризиса.

Эксперты отмечают два тренда в мировом кинобизнесе, которые наблюдаются вот уже последние два года.

Первый тренд — это «омоложение» аудитории. Современные кинозрители находятся в возрасте 15-20 лет. На это делают ссылку многие голливудские фильмы, сюжеты которых особо не нагружены смыслом.

Но в то же время, отмечается второй тренд — это рост интеллектуального уровня телезрителей, которые раньше предпочитали сериалы попроще, в стиле «Санта Барбары», «Просто Марии», «Богатых, которые тоже плачут».

Теперь предпочтения отдаются сериалам с закрученными сюжетными линиями.

Пять вопросов, на которые нужно ответить до того, как вы начнете писать свой синопсис и пилот для сериала:

- Для какой аудитории вы пишете сериал?
- Какой хронометраж каждой серии?

Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Разработка сценария

Автор лекции: Камила Жусупова

- Определелись ли вы с тем, каким будет «мир» сериала?
- В каком жанре будет сериал?
- И кому его можно продать?

Итак, первое — это аудитория сериала. Предварительно поймите, для кого вы пишете и кто будет смотреть сериал. Как только вы это поймете, вы сможете двигать вашу историю в ту сторону, которая вам нужна.

К примеру, вы хотите написать о продавце из музыкального магазина. В сериале для подростков этот продавец автоматически может стать подрабатывающим школьником или студентом. Для аудитории среднего возраста продавец может предстать в качестве владельца собственного магазина.

Хронометраж серии важно учитывать.

Так как существует определенный временной промежуток, в который нужно будет уложиться. К примеру, комедийный сериал удерживает зрителя не более 20 минут. А драмы или мелодрамы обычно рассчитаны на 40 минут. Примером могут служить такие сериалы, как «Во все тяжкие», «Доктор Хаус» или «Декстер».

Многосерийные фильмы либо исторические картины длятся 50 минут и более, вспомните «Спартак», «Аббатство Даунтон» или «Борджиа».

В американской индустрии кино и сериалов есть такое интересное понятие, как «мир сериала», на английском оно звучит, как «Identify World». Например, это может быть преступный мир. В таком сериале поднимается тема справедливости, личной или общественной.

Есть медицинский мир, где рассматривают тему выживания, лечения, спасения. Примером служат известные сериалы — «Клиника» и «Доктор Хаус».

Мир «закона и порядка», где главными героями являются представители власти.

Здесь вспоминается сериал «Закон и порядок», а из российских аналогов вспомним «Улицы разбитых фонарей».

Такие сериалы, как «Секретные материалы», «Ходящие мертвецы», «Зачарованные» содержат в себе мир фэнтези.

Личная трагедия, любовь, отношения — это тоже отдельный мир, обычно он создается для мелодраматических сериалов.

И последний вопрос, на который нужно ответить автору: «Кто купит его продукт?»

Если вы отвечаете на него сразу в синопсисе, например, уже обозначаете формат сериала, то учитывайте целевую аудиторию канала, куда вы хотите продать его.

Перед тем как вы приступите к написанию полноценной серии, вы должны иметь готовый синопсис, к нему еще хорошо бы иметь дополнительно расширенный синопсис, посерийник и план по героям. Обычно читают сначала короткий синопсис, а после, если ваша идея зацепила, начинают читать пилот.

Специалисты рекомендуют использовать в 45-минутной структуре серии 4 акта, 6 сцен в акте, историю А, историю В, возможно, историю С.

Главный персонаж и его история — это линия А. Линия А — это и есть главный герой и его личная история.

К линии В относят второстепенные персонажи, которые поддерживают главный сюжет. Все другие персонажи и истории относят к линии С.

Учитывайте, что вам нужно как минимум пять персонажей. Так как сериалы очень зависят именно от героев. У каждого из них, начиная с главного героя, должна быть своя сфера жизни, где автор может добавить дополнительных персонажей.

Что ж, пора потренироваться и начать с наброска к сериалу.

Придумайте мир. Придумайте жанр. Определитесь с хронометражем серии. Выпишите пять героев — имя / возраст / отношения / работа / почему они должны быть в серии (что они «делают»). Набросайте линии А, В и С и определитесь с темой серии.

Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Разработка сценария

Автор лекции: Камила Жусупова

Чем больше будет тренировок, тем скорее вы научитесь быстро справляться с подготовкой сценария для сериалов.

Основные термины: разработка сценария, плейрайтинг, пьеса, сценарий, резюме, драфт, телефильмы, синопсис, реплики, кадры, диалоги, скрипт, экспозиция, концепция, High Concept, поворотный момент, напряженность, конфликт, рекламные ролики, промо канала, приемлемый контент, мыльные оперы, эмпатия, сериал, аудитория, мир сериала, Identify World, расширенный синопсис, посерийник.

Список рекомендуемой дополнительной литературы

1. Памела Дуглас «Искусство сериала: Как стать успешным автором на TV»
2. Джордж Пирс Бейкер «Драматическая техника»
3. А. Ласманис «Телевидение в воспитании детей: анализ исследований»
4. А.Г. Качкаева, С.А. Шомова, Е.Г. Лапина-Крагасюк, Г. Амирханова, Ю.П. Пургин «Мультимедийная журналистика»
5. Юлия Долгова «Телевизионная журналистика. Учебное пособие для студентов вузов»
6. Н. Яременко «Как стать радиожурналистом. Работа на радио в вопросах и ответах»
7. М. Пенн, М. Файнман «Микротренды, меняющие мир прямо сейчас»
8. Е. Криницын «Как брать интервью. 8 мастер-классов от лучших журналистов России»
9. А. А. Амзин «Как новые медиа изменили журналистику, 2012-2016»
10. А. Сурмели «Искусство телесценария. Учебное пособие»
11. NYFA.edu
12. <https://www.profguide.io/professions/radio-dj.html>
13. tv-tok-shou.site/ток-шоу-274167.html
14. kemarskaya.livejournal.com/38018.html