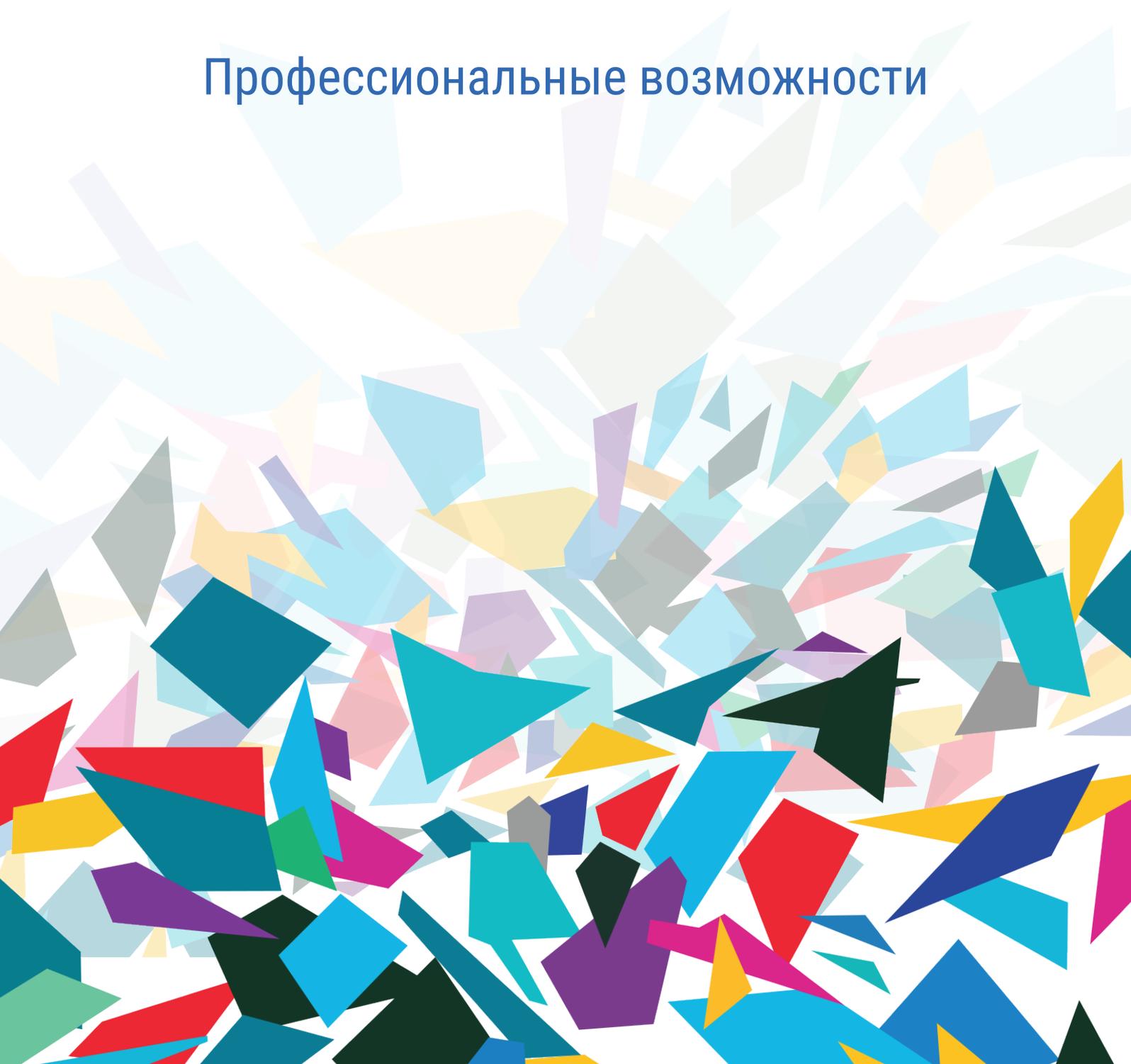


КАК ПИСАТЬ ДЛЯ ТВ, РАДИО И НОВЫХ МЕДИА

Профессиональные возможности





Книга: Как писать для ТВ, радио и новых медиа

Лекция: Профессиональные возможности

Автор лекции: Камила Жусупова

Цель: В этой лекции мы поговорим об особенностях и специфике профессии сценариста.

Основные идеи

«Вы хотите писать сценарии для медиа?»

Эта фраза могла бы быть рекламным лозунгом для привлечения людей в сценарные школы, на заочные курсы, к прочтению книг, которые почти гарантированно сделают их лауреатами премии «Эмми» или «Оскар» уже в следующем году.



Но факт остается фактом — творческому письму самого высокого качества можно научиться редко. Требуется дар, называемый талантом. Объединению слов или визуальных изображений, которые соответствуют указанным форматам, можно научить. В этом смысле многие люди могут научиться писать краткие изложения, сценарные планы и даже очень хорошие сценарии для СМИ.

Это неплохо. Если человек принимает определенный формат и подходит этически, и его продукт способствует положительному влиянию на зрителей. Вы можете достичь большого успеха в роли автора интерпретации — взять формат, уже созданный кем-то другим, и поместить его в форму, которая наилучшим образом представляет его аудитории.

Конечная цель писателя — быть креативным — как композитор, художник, хореограф. Творчество не может преподаваться в классе, оно происходит из сочетания мотивированного таланта и опыта. Но определенные формы, методы и подходы можно и нужно изучать. Так же, как художник должен узнать, что возможно делать с цветом, формой, линией и текстурой, так и писатель должен узнать, что возможно создать с помощью инструментов, доступных для него.

Сложности профессии писателя.

Писательское творчество представляет собой синтез всех психологических, философских и физических предпосылок человека, повышенных до выразительности благодаря знанию формы, техники и подхода.

Мало кто способен выйти за рамки базового формата и создать сценарий, который бы действительно использовал потенциал средств массовой информации, воздействуя — гуманистическим, позитивным образом — на умы и эмоции аудитории.

Но если у вас есть талант и вы изучите технику, «Эмми» или «Оскар» вполне могут быть в пределах досягаемости.

Помимо навыков и таланта, вам нужна преданность делу. Вам нужно еще больше — страсть.

Джилл Солоуэй, американская сценаристка, продюсер, режиссер, комик и драматург, пыталась продать сценарий пилота для НВО. Ее успехом стала публикация рассказа «Courteney Cox's Asshole», после чего она была нанята сценаристом в сериал НВО «Клиент всегда мертв». С тех пор она писала сценарии для «Грязные мокрые деньги», «Такая разная Тара» и «Как преуспеть в Америке», а также работала консалтинговым продюсером в «Анатомии страсти».

Солоуэй подчеркивает что не существует такой вещи, как «История Золушки», когда речь идет о писательстве. Пиши и продолжай писать. Тебе нужен опыт.

Барбара Аллен, писатель, продюсер и преподаватель телевидения и радио, предложила некоторые дополнительные основные соображения для тех, кто хочет успешно писать для вещательных СМИ. Она предложила быть

- достаточно креативным, чтобы быстро создавать яркие идеи,
- достаточно самодисциплинированным,
- достаточно организованным, чтобы подготовить сразу краткий сценарий для производства,
- достаточно неструктурированным, чтобы приспособиться к последним отклонениям или изменениям,
- достаточно настойчивым, чтобы иметь возможность тщательно исследовать любой предмет,
- достаточно гибким, чтобы можно было представить сценарий в виде одночасового документального



Книга: Как писать для ТВ, радио и новых медиа

Лекция: Профессиональные возможности

Автор лекции: Камила Жусупова

- фильма или 30-секундного ролика,
- достаточно творческим, чтобы написать сценарий, который может быть произведен в условиях низкого бюджета.

Большинству авторов необходимо знать, как писать в различных формах для СМИ.

Чем больше форматов вы освоите, тем больше шанс найти рабочее место. Иногда писатель работает над сценарием один, иногда продюсер назначает писателя в коллектив писателей. В других случаях наемный или внештатный автор обнаруживает, что после первого переписывания сценарий передается кому-то еще для завершения.



Если вы думаете, что из вас получится хороший сценарист, то перед тем, как вы решите заняться этим видом деятельности, вам нужно дать ответы на следующие вопросы:

Первый и самый определяющий вопрос — почему вы решили стать сценаристом? Простого ответа вроде «хочу и буду» или «потому что это принесет мне славу и деньги» здесь недостаточно. Тем более что эти вещи не должны влиять на выбор профессии — и не только сценариста. Важно полюбить свое дело, отдаваться ему полностью.

Предположим, вы полны решимости писать сценарии для кино, вам нужно будет приложить немало усилий в этом направлении. Научиться писать сценарии так, чтобы вас заметили. Неважно, добьетесь ли вы успеха в большом кино, Голливуде или в независимом производстве, сценарии — отличный способ зарабатывать на жизнь, если вам это занятие нравится.

Для начала у вас должна выработаться привычка писать.

Пишите каждый день. Даже если некоторые дни не принесут ничего полезного, отработайте привычку. Разбивайте ваши письменные сессии на более короткие промежутки — с перерывами. Например, пишите 25 минут. Сделайте пятиминутный перерыв. Пишите еще 25 минут.

Здесь нужно также много и скрупулезно работать. Большинство успешных писателей работали в течение многих лет, и они не продержались бы столько времени и не достигли бы того уровня, на котором они находятся сегодня, не имея влечения и страстного желания писать. У всех писателей есть множество причин, почему они пишут — и некоторые из этих причин более достойны восхищения, чем другие. Будь это основной способ самовыражения, выход для своих фантазий или желание развлекать людей, настоящие писатели не получают удовольствия, делая что-то другое. Они любят писать ради себя.

Но даже если большинство авторов говорят, что они делают это, потому что им это нравится, столько же успешных авторов ненавидят писать, но все же стремятся делать хорошую работу. Независимо от того, признает ли это какой-либо писатель, эгоизм является сильным мотивирующим фактором при написании. У вас должна быть эта навязчивая идея, чтобы написать, пламя внутри должно «гореть». Успешные писатели имеют страсть к жизни, к своей работе и к совершенству, независимо от их мотивов.

Очень успешные сценаристы устанавливают высокий стандарт качества. Проще говоря, очень успешные сценаристы успешны, потому что они делают работу лучше, чем кто-либо другой. Они могут отличить хорошее и плохое письмо. Как новичку, вам нужно узнать, что это за стандарт, и поднять уровень своей работы выше этого стандарта. Прочитайте отличные сценарии и сравните их с вашими. Вы увидите разницу, и, надеюсь, это вдохновит вас на повышение качества вашей собственной работы.

Учитесь строить историю.

Направляйте усилия на создание персонажей и сюжетных линий. Нужно научиться заставлять аудиторию не оставаться равнодушной к вашему персонажу. Истории имеют начало, середину и конец. Научитесь выстраивать каждое из этих действий в меру своих возможностей.



Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Профессиональные возможности

Автор лекции: Камила Жусупова



Все фильмы используют стандартный формат при написании сценария. Его использование показывает будущим работодателям, что вы знаете, чего от вас ожидают. Чтобы изучить основы стандартного формата сценария, вы можете проверить себя, благодаря открытым онлайн-курсам. Например, некоторые статьи доступны на сайте Нью-Йоркской киноакадемии. Вы также можете установить программное обеспечение, которое поможет вам освоить сценарную формулу. К ним относятся Celtx, Trelby и Writer Duet.

Если у вас есть возможность, возьмите класс в киношколе. Там вы сможете создавать сценарии с помощью профессиональных писателей.

Прислушайтесь к конструктивной критике. Если вы посещаете занятия или получаете ученую степень, ваши профессора предоставят отзыв о вашей дипломной работе. Если вы не учитесь в сценарной школе, лучше всего выбрать менеджера, который может работать с вами, когда вы будете писать сценарий. Это поможет вам развиваться как писателю и повысит ваши шансы на успех.

Смотрите разнообразные фильмы. Сценарии отличаются от романов и академического письма. Просмотр фильмов поможет вам понять, как сценаристы управляют темпом фильма и справляются с такими приемами, как интонация. Познакомьтесь с различными жанрами и различными продюсерами, чтобы заметить тонкие и очевидные различия.

Отправляйте свои сценарии на кинофестивали.

Вам не нужно жить в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Москве, чтобы участвовать в кинофестивалях. Во всем мире принимают их. Составьте таблицу фестивалей, которые принимают ваш жанр. Изучите регламент фестиваля, и если вы подходите, смело отправляйте свою работу.

Будьте гибкими с жанрами. Если вам нравится писать сценарии только для фильмов о супергероях, попробуйте что-то другое. Напишите историческое приключение или короткометражный фильм. Это покажет продюсерам, что вы гибки.

На таких фестивалях, кстати, вы можете найти агентов, которые могут работать с вами и предлагать ваши сценарии студиям.

Также в продвижении вашей карьеры сценариста помогут интернет-ресурсы. Ищите там продюсеров и совершенствуйте свою подачу. Приготовьтесь ответить на такие вопросы, как:

- «Что отличает ваш сюжет от всего остального на рынке?»
- «Какой у вас бюджет на этот фильм?»
- «Что в вашем сценарии сделает его кассовым хитом?»
- «По вашему мнению, кто составит идеальный актерский состав для этого фильма?»

Поговорите со сценаристами-ветеранами. Во время обсуждения запишите все основные моменты, которые могут быть полезны позже.

Если вашу работу отклонили, поговорите с продюсером.

Выясните причину отказа. А потом работайте над улучшением частей, которые не понравились студии.

Конечно, одного сценария недостаточно. Авторам часто требуется написать несколько сценариев, чтобы набить руку, а затем получить контракт. После того как вы напишите несколько сценариев, вы можете отправить каждый из них разным производителям. Это увеличит ваши шансы на успех.

Написание сценария требует специальных навыков, потому что сценарий рассказывает только часть истории; актеры, режиссер и редактор фильма — все они вместе превращают сценарий в законченный фильм. Иногда фильм закручивается на 180 градусов от первоначального сценария.

Работайте над общей темой, чтобы она фокусировалась на том, о чем идет речь, в то время как сюжет концентрирует внимание на сюжетных точках, конфликтах и мотивации персонажей. Большинство сценарных историй подчеркивают урок, который нужно извлечь. Написание сценариев с яркой темой — это история, которая позволяет сценаристу исследовать условия жизни человека, донося смысл сюжета до аудитории.



Книга: Как писать для ТВ, радио и новых медиа

Лекция: Профессиональные возможности

Автор лекции: Камила Жусупова

Успешные сценаристы — самые дисциплинированные люди.

Они находят время для написания, обращаются к пустой странице, создают постоянное количество страниц каждый день и поставляют высококачественные сценарии в сжатые сроки.

Слишком много начинающих сосредотачиваются только на том, как написать сценарий, не удосужившись узнать, что нужно, чтобы стать сценаристом. Они считают, что написание сценария легкое дело, и мечтают о продаже своей идеи за миллион долларов.



Но установить правильное программное обеспечение, посетить правильные занятия, прочитать пару книг и получить в результате шестизначную сделку невозможно.

Так в чем же разница между хорошим и плохим сценарием? Консенсус среди профессионалов заключается в признании, что если сценарий динамичен, если в нем есть отождествление с персонажем, участие в истории, сюрпризы и эмоциональное удовлетворение, то это хорошее письмо. Если это неоригинально, избито и скучно, значит, это плохое письмо. Как сценарист, пытающийся улучшить свое мастерство, вы должны различать хорошее и плохое написание текста, прежде чем кто-либо из важных людей (например, покупатель) решит это сам. Вы можете получить только один шанс произвести впечатление.

Очень успешные сценаристы доверяют своим инстинктам и пишут о том, что их волнует. Они не позволяют рынку управлять своим воображением.

Самый распространенный совет начинающим сценаристам — писать о том, что вы знаете, но то, что вы знаете, может быть скучным для вас и массовой аудитории. Лучше написать о том, что заставляет вас ЧУВСТВОВАТЬ, что волнует вас, интригует и очаровывает, потому что, в конечном счете, единственное, что вы действительно знаете — это ваши эмоции. Вы не должны беспокоиться о тенденциях, и вам определенно не следует писать что-то, похожее на то, что вы только что видели в кинотеатрах, потому что к тому времени, когда вы начинаете это делать, вы уже на два года позади.

Все, что вы можете сделать, это быть верным тому, что вы хотите делать, и надеяться, что другие люди вам ответят.

Сценаристу не помешает учитывать актуальные потребности рынка.

Теперь нет ничего плохого в том, чтобы следить за рынком и спрашивать производителей или агентов, что они ищут, но решайте писать сценарий только в том случае, если вас интересует то, что они ищут. И вам все равно следует подумать об универсальности вашего сценария. Некоторые люди называют это «коммерческим» фактором, а аргумент «искусство против коммерциализации» обсуждается, начиная с самого рассвета массовых развлечений. Суть в том, чтобы развлечь аудиторию. Вы же не пишете, чтобы развлечь только себя, скорее всего, вы хотите, чтобы ваша история повлияла на миллионы. И вы станете успешным сценаристом, если напишете то, что люди хотят видеть, а студии хотят делать. Это не значит, что вы должны быть рабом статистики кассовых сборов, но вы должны вплетать свою уникальную душу в универсальные темы, которые, как было показано, имеют успех во всем мире.

Очень успешные сценаристы пишут регулярно и ставят цели.

Вы будете удивлены, сколько авторов хотят продать свой сценарий за миллион долларов, но они до сих пор не написали его. Они продолжают ходить от конференции к конференции, посещают семинары и покупают книги, даже не написав ничего похожего на законченный профессиональный сценарий.

Успешные писатели очень дисциплинированы. Они ставят написание сценариев на первое место.

Когда люди говорят «я слишком занят», чтобы что-то делать, это обычно означает, что есть другие вещи, которые они предпочли бы сделать. Все довольно просто: если желание писать не сопровождается фактическим письмом, то это желание не писать. Успешные сценаристы не ждут вдохновения. Конечно, бывают случаи, когда они закрываются на несколько часов. Но они понимают, что поставлено на карту, и что их работа заключается в том, чтобы писать и придумывать материал к определенному сроку.

Самая распространенная привычка среди сценаристов — ставить цели для письма. Будь то количество часов фактической записи, количество страниц в день или количество сцен. Например, они производят определенное количество страниц на постоянной основе. Если вы заключите договор с самим собой, вознаградите себя, если потребуется, за то, что вы не покинете свой рабочий стол, пока не пройдете определенное количество страниц, вы будете удивлены тем, как скоро у вас будет готовый сценарий.



Книга: Как писать для ТВ, радио и новых медиа

Лекция: Профессиональные возможности

Автор лекции: Камила Жусупова

Все дело в маленьких шагах.

Разница между успешными писателями и мечтателями заключается в том, что, в конце концов, успешные писатели пишут больше страниц, чем днем ранее.



Очень успешные сценаристы понимают правила игры и адаптируются к ним.

Писатель Алжан Харметц однажды сказал: «На Голливудской Аллее Славы писателей меньше, чем животных». Это в значительной степени подводит итог того, как индустрия чувствует руку, которая ее кормит. Это загадочный парадокс, что писатели необходимы для выживания отрасли, и, тем не менее, они недооценены. У продюсеров нет фильмов для съемок, у режиссеров нет сценариев, чтобы снимать, у актеров нет линий, чтобы говорить, агенты не получают комиссионных и т. д.

И так с каждой кинопрофессией — от костюмера до оператора. Ни у кого нет работы без сценария, и, тем не менее, сценарий является наименее уважаемым элементом в процессе создания фильма.

Авторы должны понимать, что до тех пор, пока они не продадут сценарий или, по крайней мере, не выигрывают крупный конкурс или они не будут представлены законным агентством, их не существует. Если руководители считают, что ваш сценарий продвинет их карьеру, они вам помогут. Если они этого не сделают, они будут игнорировать вас. Если вы не можете справиться с этими несоответствиями психологически, настройтесь на серьезные разочарования.

Очень успешные сценаристы вызывают эмоции в читателе и зрителе.

Трудно поверить, что единственным самым важным элементом в любой истории, самой неотразимой причиной, по которой люди ходят в кино, читают романы, смотрят телевизор и смотрят пьесы, часто является тот элемент, который отсутствует в сценариях большинства начинающих. И это опыт эмоций. Сила любого сценария заключается в его эмоциональной связи с читателем и, в конечном счете, с аудиторией фильма. Но неопровержимые свидетельства начинающих авторов заставляют меня поверить в то, что они **ОЧЕНЬ МНОГО ДУМАЮТ** и **ЧУВСТВУЮТ СЛИШКОМ МАЛО**, когда речь заходит о написании их сценариев.

Взгляните на газетные объявления о сегодняшних фильмах, которые являются ничем иным, как обещанием того, что зрители почувствуют при просмотре фильма. Некоторые примеры: пульсирующий, грызущий ноготь, напряжение и возбуждение, наэлектризованный, очень эффектный, завораживающий, соблазнительный, провокационный и интенсивный, захватывающий, интригующий, завораживающий, потрясающий, чрезвычайно удовлетворяющий. Может ли ваш сценарий соответствовать этим обещаниям читателю?

Каждый раз, когда вы садитесь писать, вы должны бояться потерять читателя в любой момент. Самый страшный грех в Голливуде заключается в том, что читатель сценария или зрители фильма говорят: «Ну и что?»

Поэтому ваш сценарий должен приводить к заключительной мысли, наводить на размышления или сравнения.

Основные термины: специфика профессии сценариста, профессиональные возможности, сценарии для медиа, сценарные школы, творческое письмо, талант, формат, навыки, преданность делу, «История Золушки», привычка писать, страсть, эгоизм, высокий стандарт качества, онлайн-курсы, Celtx, Trelby, Writer Duet, киношкола, кинофестивали, интернет-ресурсы, опыт эмоций.

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-Кратасюк, Г. Амирханова, Ю.П. Пургин «Мультимедийная журналистика»
5. Юлия Долгова «Телевизионная журналистика. Учебное пособие для студентов вузов»



Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Профессиональные возможности

Автор лекции: Камила Жусупова

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