

ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО ДЕЛА

Сценарий – хорошо рассказанная, крутая история с интересными героями.

Три важных элемента:

КРУТАЯ ИСТОРИЯ!

Хорошо
рассказанная

Интересные герои
или герой

**Все наши любимые фильмы
мы любим именно за ярких,
интересных героев.**

Три вопроса, которые Зритель никогда не должен задавать, посмотрев вашу картину:

- «Ну и что? Я это уже видел».
- «Да ладно? Так не бывает».
- «Где логика? Я не понимаю, что происходит».

ТРИ ВАЖНЫХ ПУНКТА

- НОВИЗНА

- ПРАВДОПОДОБНОСТЬ

- ЛОГИКА

НОВИЗНА

- Каждый зритель ищет чего-то нового, каждый зритель хочет, чтобы его удивили. Ему неинтересно в 25-й раз смотреть за одними и теми же отношениями одинаковых героев. Ему скучно.

ПРАВДОПОДОБНОСТЬ

- Зритель не поверит вам, если на экране будет происходить то, чего, по его мнению, быть не может. Если в первой же сцене миллиардер влюбляется в бедную девушку и делает ей предложение – это провал!
- Даже создавая несуществующие миры, где живут волшебники и инопланетяне, вы обязаны добиться правдоподобности, апеллируя к понятным и привычным зрителю эмоциям и жизненным ситуациям.
- Обманите зрителя красиво, правдоподобно, подарите ему радость сопереживания – и он вам скажет спасибо!

ЛОГИКА

◦ Когда из сценария исчезает логика, он распадается на отдельные, не связанные друг с другом части. Мы можем написать сценарий о беспрерывно чихающих людях, которые ходят по потолкам. Но и мы, и зритель должны отчетливо понимать, что происходит, как связано чиханье с хождением по потолкам и почему другие люди, один раз чихнув, не взлетают тут же к потолку. Все эти закономерности вы должны заранее сформулировать в так называемых правилах мира вашей истории.

Самый существенный элемент сценария – интересный герой.

- Герой, который будет интересен и близок. Именно герой рождает у зрителя ощущение сопричастности, сопереживания. Но не всякий герой, а лишь тот, с которым зритель смог бы себя идентифицировать.
- Ваша задача – сделать такого героя, который будет близок аудитории и сможет вызвать ее симпатии.
- Хороший герой для сценариста – не обязательно положительный герой. Но это всегда персонаж, который интересен зрителю.

ДОБИТЬСЯ ЧУВСТВА СОПРИЧАСТНОСТИ К СУДЬБЕ ГЕРОЯ

- Чтобы создать ощущение сопричастности, вы должны писать про то, что близко лично вам. Ведь вы такой же человек, как и будущие зрители вашего фильма. Пишите про то, что вы чувствуете. Наполняйтесь правдой жизни, чтобы она стала правдой на экране.
- Боль героя должна быть вашей болью.
- Счастье героя – вашим счастьем!

Как создать интересного героя, которому зритель захочет сопереживать?

- Самое важное здесь – ваш жизненный опыт.

- ГЕРОИ ВОКРУГ НАС

При создании героя автор должен найти «боль»

- Реальная боль реального человека – ключ к созданию живого героя.
- Страх зачастую является прямым следствием боли.
- Что лично у вас сейчас болит? Какая проблема не дает покоя? Лишний вес? Предательство отца, бросившего когда-то вашу маму? Чувство вины из-за неудачно проведенной операции? Какие страхи рождает ваше подсознание?

Поразмышляйте об этом.

СЦЕНАРИСТ ДОЛЖЕН ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МИРЕ ГЕРОЯ ЛУЧШЕ САМОГО ГЕРОЯ

Не менее важным является и знание особенностей мира героя. Надо понимать характерные черты среды, где обитают действующие лица вашей истории. Среда профессиональной, религиозной, социальной.

Например: задумайтесь, вы могли бы написать сценарий о шахтерах?

ЧУВСТВА

Герой должен чувствовать – соответственно, чувствовать должны и мы, зрители. Мы должны знать, что может ощущать герой в той или иной ситуации. Не важно, что это – первая любовь, первое свидание, свадьба...

«ГОЛЫЙ АВТОР»

- Автор должен себя «препарировать», должен не бояться «раздеться» и найти свою боль, страх. Автор не должен прятаться за одежду и толстые стены. Он должен быть искренен с самим собой и со своим героем.
- Думайте, вспоминайте, анализируйте. Набирайтесь жизненного опыта. Открывайтесь зрителям в своих героях – только тогда вы добьетесь зрительского внимания!
- Ваш лучший консультант в написании сценария – это вы сами!

Героев можно классифицировать в зависимости от их страхов

- Перфекционист: стремится, чтобы все было идеально, боится совершить ошибку.
- Альтруист: помогает всем, не получая никакой выгоды, хотя на самом деле просто боится быть нелюбимым, ненужным.
- Успешный: типичный менеджер высшего звена, у которого есть все, что придает уверенности и увеличивает статус в чужих глазах. Боится утраты собственной значимости.
- Индивидуалист: создает себе образ, подчеркивает свою непохожесть, боится слиться с толпой.
- Ведомый: цепляется за других, подчиняется приказам, потому что просто боится оказаться без поддержки.

Героев можно классифицировать в зависимости от их страхов

- Авантюрист: не сидит на месте, ищет приключения, рискует, боится скуки, которая ассоциируется с несчастьем и страданиями.
- Эксперт: старается как можно больше узнать, разобраться во всем. Самый большой его страх – быть бесполезным.
- Лидер: пытается возглавить любой хаос, лишь бы не потерять контроль над ситуацией.
- Миротворец: улаживает все конфликты, потому что боится разобщенности.

Узнали себя?

ЧЕК-ЛИСТ

- Создавайте героев из своих собственных чувств, болей и страхов.
- Наблюдайте за окружающими вас людьми, изучайте их миры. Не пишите о людях, которых не знаете.
- Убедитесь в том, что у Вашего героя есть «обратная», теневая сторона. Стоит ли за его достоинствами нечто, что он хотел бы скрыть.

Почему так важен процесс создания героя?

Потому что круг сюжетов весьма ограничен. Драматурги не первый век спорят, сколько всего существует сюжетов, но все они согласны в одном: это количество ограничено. Например, Жорж Польти в своей книге «Тридцать шесть драматургических ситуаций» утверждает, что сюжетов всего 36. Другие исследователи находят еще меньше. Единственное, что вносит разнообразие в эти сюжеты, – интересные герои. Именно герои делают историю.

Что поможет найти интересного героя:

- система архетипов;
- классическая литература;
- известные/исторические личности;
- скандалы/интриги/расследования.

Что может сделать вашего героя интересным

1. Герой имеет собственное мировоззрение. Например, какие-то определенные взгляды или веру во что-либо. Скажем, преступник в фильме «Семь» Дэвида Финчера убежден, что люди должны платить за свои грехи. Делает ли это его интересным? Однозначно да!

Что может сделать вашего героя интересным

2. Герой много пережил. То есть в прошлом персонажа произошли события, значительно повлиявшие на его жизнь. Это заставляет героя принимать решения, основываясь не только на том, как он воспринимает текущую ситуацию, но и на своем опыте. Прошлое всегда остается с героем. Именно прошлое делает героя таким, каким он есть. Был бы таким цельным и решительным Гарри Поттер, если бы не трагедия, случившаяся с ним в детстве?

Что может сделать вашего героя интересным

3. Герой имеет некую чудинку, какую-то необычную, с точки зрения большинства, привычку. Что-то, что делает его неординарным, выделяет из толпы похожих друг на друга людей. Как, например, любовь Шерлока Холмса к ночному музицированию на скрипке. Пересмотрите несколько случайно выбранных фильмов Вуди Аллена – вы обязательно найдете какую-то особенность в его героях.

Что может сделать вашего героя интересным

4. У героя есть мечта. Мечта, которая, возможно, даже недостижима, но, так или иначе, остается с героем. В фильме «Форрест Гамп» героем движет мечта о любимой женщине. Эта мечта кажется зрителям сначала нереализуемой – разве может красавица полюбить полоумного инвалида?

Что может сделать вашего героя интересным

5. В герое уживаются взаимоисключающие качества – то есть в его характере присутствует некоторое противоречие, и оно задает внутренний конфликт. Например, фильм «Амадей» снятый Милошем Форманом по сценарию Питера Шеффера на основе одноимённой пьесы (1979), получивший 8 премий «Оскар», в котором великий Моцарт склонен к лени и праздности.

Что может сделать вашего героя интересным

6. Герой может и должен иметь отрицательные свойства, ведь большинство людей не идеальны. Однако негативные качества героя лучше демонстрировать после позитивных. Например, Роза в фильме «Титаник» изменяет жениху с Джеком. Измена – это плохо, не так ли? Но персонаж от этого только выигрывает, становясь объемнее, интереснее.

Что может сделать вашего героя интересным

7. Ваш персонаж обязательно должен обладать сверхспособностью, выделяющей его на фоне остальных. Вспомните опять же главных героев своих любимых фильмов. Наверняка почти все они обладают какими-то особыми навыками, талантами или даже суперсилой!

Что может сделать вашего героя интересным

Например, он может отгадывать самые сложные загадки (Шерлок Холмс), рисовать прекрасные портреты («Титаник»), летать на паутине (Человек-паук), пользоваться волшебной палочкой (Гарри Поттер), мастерски водить машину («Такси»), показывать невероятные фокусы («Иллюзия обмана»), обводить фашистов вокруг пальца («Список Шиндлера»), сочинять великую музыку («Амадей»).

Таким образом, ваши герои должны быть необычными и обладать способностями, которых нет у большинства зрителей.

Только тогда вы сможете завладеть вниманием аудитории!

ЧЕК-ЛИСТ

- Не приступайте к созданию сценария без глубокой проработки образа героя. Сюжеты вторичны. Именно герои делают Ваш фильм неповторимым и захватывающим.
- Будет ли Ваш герой активным? Способен ли он двигать сюжет? Пассивные герои не интересны зрителю.
- Сверхспособность, мировоззрение, чуждость, тайна, прошлое, противоречия и мечты – есть ли это у Вашего героя? Наделен ли герой отрицательными качествами, которые ему готов простить зритель.

Характер героя формируется из трех основных элементов:

- физический облик,
- психологический портрет,
- ЖИЗНЬ В СОЦИАЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ.

Характер героя проявляется в столкновении с другими персонажами и обстоятельствами.

Герой – основа истории.

Столкновение, конфликт – основа драматургии.

Характеры героев делятся на односложные и многосложные

Односложные характеры также называют **масками**. Персонажи с односложными характерами имеют одну ярко выраженную черту, на использовании которой и строится манера их поведения. Чаще всего маски можно увидеть в комедиях. Всем понятно, как поведет себя маска. В похожих ситуациях маска поступает одинаково. И когда ситуации начинают повторяться, зритель сразу понимает, как поведет себя персонаж. Это может быть интересно в комедии, но неинтересно в драме.

Характеры героев делятся на односложные и многосложные

Многосложный характер – это когда принятие героем решений оказывается не столь простым и очевидным. Под влиянием обстоятельств сложный герой вполне может принимать различные решения. Выходит, что характер – это этический выбор под давлением драматических событий. Умереть самому или дать убить кого-то другого? Переехать или остаться жить там, где раньше? Уволиться или продолжать работать на нелюбимой работе? Бороться за свою любовь или отойти в сторону и смотреть, как любимый человек ищет свое счастье с кем-то другим? Главное, от чего зависит выбор, – характер героя. Именно в этом решении – в действиях – проявляется характер героя.

ХАРАКТЕР – ЭТО ОТВЕТ ГЕРОЯ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В характере можно заметить и выделить одну из трех доминант:

- ВОЛЯ;
- ЭМОЦИИ;
- ум.

В стрессовых ситуациях поведение героя обычно оказывается подчинено одной из этих трех доминант.

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ

- Характеризация – это набор внешних качеств, врожденных и приобретенных.
- Характеризация – внешние проявления образа героя, его мир, в то время как характер – внутренние качества человека. И если характер персонажа раскрывается по мере действия фильма, то характеризация может быть вполне понятна уже с первых кадров.

Чтобы добиться полноты характеристики, надо учесть всего десять вопросов:

1. Интеллект: как герой принимает решения? Умный, глупый, может быть даже гений?
2. Физиология: здоровье, возраст, отклонения от нормы, болезни, отношение к спорту?
3. Социальная база: происхождение, класс, религия, партия?
4. Экономическая база: насколько богат или в долгах, нищий или вор? Это влияет на то, где живет герой, чем питается и т. д.
5. Талант, то, что отличает от других: музыкант, грабитель, спортсмен? Пишет сценарии?

Чтобы добиться полноты характеристики, надо учесть всего десять вопросов:

6. Посторонние интересы: что-то помимо работы, степень увлеченности. То, что принято называть хобби?
7. Сексуальная жизнь: в семье, на стороне, есть ли какие проблемы?
8. Семья: жена, родители, дети; как он с ними связан, как женился, какие отношения? Есть ли у него троюродная бабушка, которую он не видел десять лет, – вдруг это окажется важным именно для вашей истории?
9. Образование: где, какое, с каким успехом? Может быть, самоучка?
10. Антипатии: не выносит лягушек, толстых волосатых брюнеток, запах рыбы, работу по ночам?

**Характеризация – внешние проявления
образа героя, его мир.**

**Характер – внутренние качества
человека.**

Всех героев можно условно разделить на четыре группы.

1. «Наши друзья и знакомые» – самый распространенный тип героя для дневных сериалов, мыльных опер. В них действуют персонажи, больше всего похожие на обычных людей, которых мы встречаем каждый день. Они напоминают ваших однокашников, соседей, коллег и даже вас самих. Наблюдая за ними, зритель словно подглядывает в замочную скважину. Проблемы «наших знакомых» во многом совпадают с нашими собственными проблемами – это в первую очередь и притягивает зрителя. Лучшим примером, пожалуй, может служить сериал, который так и называется – «Друзья».

Всех героев можно условно разделить на четыре группы.

2. «Андердог» – это герой, который хочет изменить свой социальный статус. Сам термин пришел из сферы собачьих боев: «андердог» – собака, придавленная противником. Андердог – это тот, кто поднимается вверх по социальной лестнице, преодолевая классовые барьеры. Андердог хочет преуспеть и войти в доминирующий класс общества. Он проявляет чудеса изворотливости, действуя в рамках закона. Однако, если цель близка, он готов пойти почти на все, разве что кроме убийства.

Всех героев можно условно разделить на четыре группы.

3. «Потерянные души». Герои, которые утратили моральные ориентиры. Обычно это те, кто выбрал преступный путь, когда был шанс на нормальную жизнь: убийцы, грабители, проститутки. Они осознанно выбрали такую жизнь. И если убийство человека – непреодолимый барьер для героев из категории «друзья и знакомые», то «потерянная душа» с легкостью его перепрыгнет.

Всех героев можно условно разделить на четыре группы.

4. «Идолы», персонажи, которые находят выход из безвыходных положений, как бы странно это ни звучало. Для идола нет рубежей, зачастую они способны на то, что недоступно обычному человеку. И даже если на первый взгляд они выглядят как все вокруг, их внутренняя суть – супергеройство.

АРХЕТИП

Это устойчивое представление о героях, заложенное в нашей «общей» памяти, в нашем коллективном бессознательном, которое сразу вызывает конкретную ассоциацию. Например, когда кого-то называют лузером, всем сразу понятно, о ком идет речь. В общих чертах понятны и характер персонажа и общая характеристика.

Чтобы определить архетип, нужно ответить на два вопроса:

1. Какую психологическую функцию выполняет персонаж?

2. Какова его роль в развитии сюжета?

НАСТАВНИК

Драматургические функции:

- обучение, наставление главного героя;
- совесть героя;
- мотивирование героя;
- информирование героя.

Ярким примером наставника является доктор Эммет Браун из трилогии «Назад в будущее».

Он и наставляет, и мотивирует героя.

ВЕСТНИК

Драматургическая функция – мотивация к переменам.

Примером вестника может служить Хагрид из фильмов про Гарри Поттера. Вспомните сцену, в которой Хагрид вручает Гарри письмо из Хогвартса.

СОЮЗНИК

Драматургические функции – компаньон, конфидент, рассказчик, летописец.

Пример можно найти в оscarоносном советском фильме «Война и мир» – там в качестве союзника выступает Пьер Безухов.

ОБОРОТЕНЬ

Драматургические функции – посеять сомнения, подтолкнуть к испытаниям.

В фильме «Человек дождя» таким персонажем является девушка главного героя. Оставляя персонажа Тома Круза один на один с тяжело больным братом, она сеет сомнения в душе героя: правильным ли было его решение, связанное с наследством и взаимодействием с братом? Оставшись один на один с братом, герой начинает переосмысливать свое поведение.

ТРИКСТЕР

Драматургические функции - озорство и жажду перемен. Он заставляет героя спуститься с небес на землю. Трикстер – это провокатор и посредник, способный перевоплощаться и исчезать. Обычно действует не ради обогащения.

Яркий пример трикстера – герой Джима Керри в фильме «Маска». Получив волшебную маску, он перевоплощается из мелкого банковского служащего в супергероя, который сражается с бандитами и влюбляет в себя прекрасную девушку.

ГЕРОЙ

Герой является кумиром для людей, потому что борется с мировым злом и совершает подвиги.

В эту категорию можно вписать всех суперменов.

ЧЕК-ЛИСТ

- Многомерный, объемный характер героя должен проявляться в ситуации выбора под давлением обстоятельств. Есть ли доминанта в характере персонажа?
- Какова характеристика Вашего героя (не путать с характером)? Ответьте на 10 вопросов о Вашем герое.
- В какой из четырех категорий героев принадлежит Ваш персонаж? К какому архетипу он относится?

ГЕРОЙ НЕ ДОЛЖЕН
СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!

ОН ДОЛЖЕН

ДЕЙСТВОВАТЬ

РАЗВИВАТЬСЯ

МЕНЯТЬСЯ