План курса

«Сценарное мастерство: написание сценария короткометражного фильма. Практикум»

Курс состоит из двенадцати занятий (один раз в неделю)

Автор курса, преподаватель: Алексей Мошков

ЗАНЯТИЕ 1.

 Вводная часть.

- Что такое игровое короткометражное кино, и почему это «первый шаг в большое кино»?

- На какие два главных «вида» можно разделить игровое художественное кино, короткометражное?

- Фестивальное и развлекательное кино. В чем разница?

- Главное о короткометражном кино: какой хронометраж, как подсчитывается хронометраж в кино?

- В каком виде необходимо оформлять свой сценарий (американская форма или литературная (советское кино, школа))?

- О чем будет ваш сценарий-история?

- Какой жанр у вашей истории?

- С каких сцен лучше всего начинать свой сценарий?

- Нужно ли знать досконально «предмет» своей истории, почему это важно?

- Для кого пишет сценарист?

- Главный принцип драматургии?

- Главное правило драматургии?

- Нужно ли следовать четко рекомендациям американских мастеров-профессионалов сценарного мастерства при написании сценария (правило развязки – неожиданного поворота в кульминации сценария)?

 Сценарий-история:

- Какая ваша главная история, герой, антигерой, второстепенные герои, главный «двигатель» вашей истории?

- Чего не может быть в профессиональном сценарии?

- Почему не могут меняться правила созданной истории?

- Почему герои не могут действовать, совершать поступки только потому, что так хочется вам?

- Характеристика героев, почему она важна, почему вы должны научиться вызывать чувства к героям, истории?

- Сопереживание героям и истории, почему это крайне важно?

- Мелочей не бывает: не знаете, спросите, если не хотите выглядеть глупо и смешно, помните, в процессе съемок уже ничего исправить нельзя!

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ!

ОДНА СТРАНИЦА В ДЕНЬ! ДАННОЕ ПРАВИЛО – ПРАВИЛО ВСЕГО КУРСА, БЕЗ ЭТОГО НИКАК НЕ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТА!

- Что такое здравомыслие сценариста, и почему это крайне важно?

- БЭДКОМЕДИАН

ЗАДАНИЕ:

- Каждый студент ко второму занятию приносит идею своего фильма. О чем будет фильм-история?

- Необходимо сформулировать свою историю в двух предложениях: «Это история о…»

Список фильмов, рекомендуемых преподавателем к просмотру.

ЗАНЯТИЕ 2.

 Каждый студент делится своей идеей-историей. Обсуждение.

 Как начать писать сценарий?

- Как научиться правильно оформлять сценарий (важно(!)). Литературная запись сценария (советская школа) и американская запись сценария: в чем разница, какой вариант выбрать?

- Почему важно заинтересовать, заинтриговать зрителя с первых секунд?

- Как пишутся диалоги?

- Как должны говорить, общаться герои? Почему необходимо читать вслух написанное, диалоги?

- Почему все, что не имеет отношения к драматургии, сюжету, удаляется? (Фестивальное кино: атмосферность, красота кадра, - обсуждение, что это такое, нужно ли это?)

- Нужно ли при сформулированной идее-истории автору знать четко, с чего начинается, как развивается и чем закончится история, варианты:

 - Да, нужно; нет, не нужно (потому что неинтересно самому писать)

- Как считать (рассчитывается хронометраж)?

 Важность напоминания самому себе: то, что вы пишете, будет снимать достаточное количество людей, вовлеченных в производство, — это деньги, время и желание получить результат!

- Почему важно заинтересовать актера своей историей, почему важно, чтобы актеру была интересна его роль, в том числе, диалоги?

- Чужое мнение. Что это такое, как к нему относиться? Кому нужно и можно показывать свой сценарий, а кому не стоит?

КУРС СЦЕНАРИСТА. СОВЕТЫ.

1. ОДНА СЦЕНА ИЛИ СТРАНИЦА В ДЕНЬ.

2. ПИСАТЬ ЛУЧШЕ УТРОМ.

3. ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ. ЭТО ПОМОГАЕТ.

4. НЕ ПИШИТЕ НИКОГДА ПОД ВЛИЯНИЕМ АЛКОГОЛЯ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ. А ЛУЧШЕ, СОВСЕМ ИХ НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ.

5. СТАРАЙТЕСЬ НЕ РАБОТАТЬ НОЧЬЮ. ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ – УТРО. ПОЧТИ ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ РАБОТАЮТ ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ СУТОК.

Этика профессиональных отношений: почему это важно!!

ЗАДАНИЕ:

- Студенты начинают писать свой сценарий. К следующему занятию они должны написать одну-две сцены своего сценария.

ЗАНЯТИЕ 3.

Практикум.

Студенты читают начало своего сценария-истории (одну-две сцены своего сценария). Делимся мнениями, разбираем написанное.

 О сценарии:

- Важно ли название сценария?

- Титры, что это такое и как указывать?

- Почему объяснения в сценарии или информация – гибель для сценария? (Степень допустимости информации «Звездные войны» (референс))

 - Объяснения (пометки) в сценарии режиссеру, оператору, звукорежиссерам, актерам, комментарии сценариста – что это такое, почему это нельзя категорически, недопустимо?

- Предельная концентрация на понятности вашего сценария всеми. Почему важно, чтобы все, кто читает вашу историю, «должны видеть и представлять одно и то же»?

- Чего категорически не должно быть в сценарии: о пространственных рассуждениях, ссылках, референсах и прочем.

- Описание. Каким оно должно быть в сценарии. На что необходимо обращать внимание, а чего не нужно в сценарии? Почему стоит избегать «литературщины»?

- Почему важно смотреть на свой киносценарий не только глазами зрителя, но и продюсера? Варианты: за и против.

- Должен ли сценарист думать о бюджете или нет? Варианты: за и против.

ЗАДАНИЕ:

- Студенты продолжают писать свой сценарий. К следующему занятию они должны написать + две-три сцены (общее кол-во 3-5 сцен) своего сценария, включая диалоги.

ЗАНЯТИЕ 4.

Дополнительное (+ повторение, закрепление материала), что необходимо знать и учитывать при написании сценария:

- Лучше показаться дураком, чем им оказаться, не бойтесь спрашивать если чего-то не знаете, даже если вопрос вам кажется глупым.

- ЗЛО НЕ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ДОБРО! (Советско-американская калька о принятом законе в Америке в середине прошлого века о хорошем и плохом, что можно и что нельзя показывать в кино. Примеры: «Бригада» наша и любой американский фильм про мафию, гангстеров, бандитов. В чем принципиальная разница.)

- Погружение в материал, изучение материала. (Конкретика, примеры. Не пишите про то, чего вы не знаете, а если не знаете, узнайте. Примеры.)

- Музыкальное сопровождение. (Права, обоснованность использования — это тоже драматургия). Как, когда самому нужно использовать упоминание музыки. Что отдается на откуп композитору-режиссеру.

Время суток не ставится от фонаря! Или просто так. Помнить последовательность событий и драматургию.

Например. Секретные материалы очень часто снимались вечером или ночью – какие-то сцены, связанные с тайной. Это как-то располагает, придает таинственность, секретность – вовлечение в сюжет. Или, например, заседания в штабе ФБР – поздним вечером или даже ночью, это придает и неформальность, а значит интерес дополнительный, и дает важность события – не будут же просто так ночью люди заседать, внеурочное время – происходит что-то действительно важное, это придает значение событию.

ПОГОДА – АТМОСФЕРА (понятная всем при чтении вашего сценария) – очень важный момент.

Не пишите лишнего в описании. Не сваливайтесь к мелочам и деталям, если они драматургически неважны. Но мелочи и детали могут быть очень важны в драматургии – это также не стоит забывать.

ПРИМЕР. Не нужно описывать: скатерть в столовой была в клеточку. Это разве важно? Что изменится, если она будет в полоску, и нужно ли это вообще указывать в сценарии?

А вот если мы описываем женщину, например, ее противоречивый характер, и просто без диалога описываем ее: днем в строгом деловом костюме; и ту же женщину ночью в фривольном, даже распутном одеянии – это уже характер, и он многое может сказать о нашем персонаже – героине. Но все-таки стараемся писать максимально коротко описание, сжато, но интересно. Допускаются фривольности однозначно. Нужно сделать так, чтобы и читать описание было интересно, не скучно! НАПРИМЕР. Можно написать: идет дождь. Или можно написать: моросит как из пулемета дождь. Но при этом не стоит все-таки сбиваться на литературщину. Не забывайте, у вас сценарий, а не роман Льва Толстого.

Писать необходимо так, чтобы все, кто читает ваш сценарий, «видели» и представляли одно и то же. И понимали одно и то же, то, что вы задумали и написали.

ПРИМЕР. КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА. («ГРУЗ-200»). Балабанов.

ЗАНЯТИЕ 5.

Читаем сценарии. Обсуждаем. Вносим правки.

Повторение (некоторое):

 - Идея! о чем это кино! жанр!

 - Всегда непредсказуемость в предсказуемой развязке.

 - Хороший ход неожиданной развязки события или глобальной задумки - почти правило американского современного кино. На трех четвертых фильма - обязательно неожиданный поворот. Стоит или нет следовать этой почти кальке?

- Сцены короткие (всегда, особенно сериал(!)), динамичные (не более одной, за редким исключением нескольких минут).

- Всегда действие – событие (!) в сцене, если не наполнено важной говорильней (но говорильня всегда скучно!).

- Удивлять зрителя!

- Музыкальное сопровождение (не обязательно, но, конечно, хорошо знать конкретную композицию) прописывать, где и когда должно появляться (можно и просто, например: звучит тревожная музыка или звучит на романтический лад и т.д.).

- И самое главное, смотрим на свой сценарий глазами продюсера (?) (некоторые мастера со мной не согласятся).

Коротко проходим по сценариям-сценам, уже написанным, разбираем.

К следующему занятию 2 сцены (всего 7-9 должно быть).

ЗАНЯТИЕ 6.

Практикум.

На занятии подробно разбираем диалоги и все, что с ними связано.

Как должны говорить герои?

Почему нельзя давать деепричастные обороты и писать толстовщину? Больше восьми слов не воспринимает человек.

Читать – прочитывать свои диалоги.

Герои:

- Главные герои, второстепенные, эпизодические. Разбираем.

- Второстепенные герои не могут и не должны быть интереснее главного героя!

- Сколько должно быть героев.

- Главный герой и антигерой. Всегда? Антагонист и протагонист.

 - Они все интересные (!)

 - У всех героев должен быть багаж историй (хорошо, если неожиданный, противоположный тому, что мы знаем о них сейчас).

Не забывайте, что действия, тем более, поступки – это характеристика героя. И ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО!

 - Герои могут (и даже хорошо, если так) делать неожиданные поступки, разнящиеся с их образом, но они не должны вступать в противоречие с ним.

 - У героев всегда должен быть мотив, особенно у главного. Что хочет ваш герой? Примеры.

Что мотивация действия героев:

 - Самые важные: близкие люди, власть, деньги, страсть к чему-либо.

 - Менее важные: (менее интересные и, скорее, характеризующие отрицательных героев) пороки, страх (потерять работу, уважение, страх разоблачения и т.п.).

- Герои должны также удивлять зрителя, они не должны быть скучными, предсказуемыми, одноплановыми!

- Развитие отношений между героями – постоянное: любовные, дружеские, приятельские и тому подобное, но постоянное. Классика -"качели" (от любви до ненависти и обратно).

Читаем сценарии.
К следующему занятию + 1 сцена. (Всего 8-10).

К следующему занятию студенты должны написать + три-четыре сцены своего сценария.

ЗАНЯТИЕ 7.

Практикум.

Студенты читают свой сценарий (три-четыре сцены своего сценария к уже написанному (8-12 сцен). Делимся мнениями, разбираем написанное.

ПИШЕМ НА КИНОКАМЕРУ В АУДИТОРИИ ДИАЛОГИ. ЗАПИСЫВАЕМ. РАЗБИРАЕМ.

ЗАДАНИЕ:

- Студенты продолжают писать свой сценарий. К следующему занятию они должны написать + три-четыре сцены своего сценария.

ЗАНЯТИЕ 8.

Приглашаем режиссера. Задаем свои вопросы.

Готовим вопросы режиссеру. Как и чего он ждет от современного сценария.

Практикум.

Студенты читают свой сценарий (12-16 сцен) + три-четыре сцены своего сценария). Делимся мнениями, разбираем написанное.

ЗАДАНИЕ:

- Студенты продолжают (заканчивают, «подбивают») писать свой сценарий. К следующему занятию они должны дописать ВСЕ сцены своего сценария, сценарий должен быть готов! Разбираем уже полностью готовые и оформленные сценарии.

ЗАНЯТИЕ 9.

Какие сценарии и для чего бывают: сериалы, виды: ситком, комедия, драма и так далее. Полный метр, короткий метр. Меняется тенденция, киносериалы. Разбираем подробно.

Студенты читают написанное. Разбор.

Выбираем сцену экстерьера, несложную, совместными усилиями придумываем ее, чтобы на следующем занятии снять. Остановимся подробно на времени суток, описании, музыкальном сопровождении. Все это указываем при написании сцены. Договариваемся о локации, актерах, гримере, операторе, технике.

ЗАНЯТИЕ 10.

Снимаем сцену на улице. На кинокамеру. Экстерьер.

Время суток, погода, музыка, время года. Разбираем.

ЗАНЯТИЕ 11.

Пробуем попасть на съемочную площадку снимаемого фильма. Если получится. В Москве.

Если не удастся, разбираем подробно производство, технологию съемок: от идеи до постпродакшена.

Как снять короткий метр без бюджета? Такое возможно?

ЗАНЯТИЕ 12.

 Подведение итогов.

- Я написал сценарий короткометражного кино. Что дальше?

- Кому может быть интересен мой сценарий?

- Где и как найти продюсера или режиссера для своего сценария?

- А мне за мой сценарий заплатят? Сколько?

- Авторские права на мой сценарий. Как, чтобы не украли?

 Какую цель вы преследуете, желая реализовать свой сценарий:

- Вы хотите заявить о себе как автор, диалогист для снимающих кинокомпаний для продолжения работы в большом кино?

- Вы просто реализуете себя как автор, самовыражение (фестивали)?

Как самому реализовать свой сценарий:

- Финансирование, поиск инвестора.

- Я стану продюсером, что для этого нужно?

- Как за бюджетные деньги (или даже бесплатно) самому реализовать свой проект, такое возможно?

Студенты дарят торт преподавателю.

Чаепитие.