

Драматургия — Как придумать идею для сценария

Справка: создание сценария любого произведения начинается с создания идеи; в идее важно раскрыть суть будущего сценария и дать акцент на его сильные стороны.

Как придумать идею для сценария

Для того чтобы написать полнометражный художественный или анимационный фильм, сериал да и вообще любой другой сценарий, нужно прежде всего придумать, про что будет этот фильм — то есть придумать его идею. Идея должна вызывать интерес к произведению у читателей и зрителей, но при этом оставаться лаконичной и содержать лишь самые важные элементы будущей истории. Слабая, непродуманная идея почти всегда обрекает будущий сценарий на неудачу.

Что такое идея

Идея — это краткое описание сценария. В одной или нескольких фразах идея должна давать представление о всех наиболее важных элементах будущей истории.

Цель идеи не только в том, чтобы кратко раскрыть суть произведения. Она должна живо захватывать внимание аудитории. Поэтому идея не должна включать в себя лишних, второстепенных деталей, только самое важное и интересное. На этапе формирования идеи не важно, как зовут вашего героя и в каком году он родился. Если, конечно, его имя не Владимир, а дата рождения не двадцать второе апреля. **Основные принципы создания идеи — это обобщение и сокращение.**

Пара влюбленных плывет на Титанике. Человек сидел в тюрьме двенадцать лет, все это время готовился к побегу и, наконец, сбежал. Верная собака всю жизнь ждала, когда вернется ее умерший хозяин. Это идеи знаменитых фильмов. Как видите, кратко сформулированные, обобщенные идеи лежат и в основе сложных, драматичных историй.

Создание идеи, которую можно пересказать кратко, ясно и занимательно, необходимо не только самому автору для написания качественного сценария. **Хорошая идея способна обеспечить успех произведения.** С момента выхода фильма «Челюсти» и по сегодняшний день продюсеры по всему миру с большой любовью относятся к так называемым «high-concept» фильмам. **Идею high-concept фильма легко объяснить в одном предложении, и она моментально поражает представителей потенциальной аудитории.** Фильм про кровожадную акулу, которая охотится на пляжах тихого американского городка, был одной из первых high-concept картин и привел миллионы зрителей в кинотеатры. И каждый кинопродюсер за рубежом и в нашей стране втайне надеется, что именно он найдет следующую столь же простую и завораживающую концепцию на сотни миллионов долларов. **Поэтому к кратким, последовательно сформулированным идеям любая крупная компания относится гораздо**

благоклоннее, чем к пространным описаниям внутренних конфликтов персонажей.

Как сформировать идею

Идея чаще всего становится первым знакомством аудитории с вашим произведением. А произвести положительное впечатление за время столь краткого знакомства очень трудно, особенно если не знаешь, что рассказать о себе. **Большинство идей начинающих сценаристов спотыкаются именно на обилии ненужных подробностей, которые скрывают по-настоящему важные элементы.**

В созданной вами идее должны легко читаться всего несколько элементов:

- герой;
- его цель;
- препятствия, с которыми он сталкивается;
- финал его истории.

Начать создание идеи разумнее всего с героя. До подробного знакомства с героем в синопсисе и сценарии ещё далеко, поэтому аудитории не нужно знать его имя. Оно ничего не скажет о перипетиях, с которыми герой столкнется. **Гораздо разумнее при создании идеи сделать акцент на отличительной черте вашего героя, которая сразу привлечет к нему внимание.** К примеру история Майкла Корлеоне известна только фанатам классического криминального чтива и людям, которые смотрели «Крестного отца». А вот словосочетание «история сына мафиозного дона» способно заинтересовать и человека, который совершенно не знаком с творчеством Пьюзо и Копполы. **Конечно же исключением являются биографические фильмы, для которых имя вашего выдающегося героя уже является его или ее отличительной чертой.**

Черта героя, которую вы выберете для создания качественного замысла, не должна быть случайной. **Вам необходимо будет найти ту особенность героя, которая наиболее ярко проявится в сюжете.** То, что Майкл Корлеоне приходится сыном одному из самых влиятельных преступных боссов в Америке, — это основа сюжета «Крестного отца». Узы крови вынуждают его принимать решения, от которых любой другой человек отказался бы. **Черты вашего героя должны быть неразрывно связаны с его целью.**

Цель героя — самый сложный элемент замысла. Она определяет основной конфликт и содержание будущего сценария. Придумать для протагониста вашей истории какую-то цель нетрудно. Более того, многие черты героя сами сразу же подсказывают будущую цель. Атлет больше всего желает победы в спортивных соревнованиях. Художник стремится создать великое произведение искусства.

Чтобы заинтересовать широкую аудиторию, цель должна быть необычной. Существует множество историй про спортсменов, которые добиваются победы, несмотря на преграды, и про художников, которые проходят через тяготы и страдания и создают свой шедевр. Если вы предложите миру еще одну подобную историю, много

ли людей ей заинтересуются? Цель, которую вы выбираете для своего героя, должна подчеркивать уникальность вашей идеи. Если она проста, необходимо добавить к ней уточняющие детали. К примеру, «голлиевская звезда пытается спасти увядающую карьеру», — это идея множества разнообразных историй, качественных и не очень. Тем не менее фильм про то, как «голлиевская звезда немого кино пытается спасти увядающую карьеру в эпоху звукового кино», получил в 2011 году пять Оскаров.

Цель должна быть не только уникальной, но и конкретной. Аудитория должна понимать ее. Тонкие материи необходимо выражать материально и соотносить с реальными событиями. В короткой идее не выразить глубокий внутренний мир героя, так что рассказ о его чувствах никого не впечатлит. **Если герой любит, то должен активно добиваться объекта своей любви. Если ненавидит, то должен делать с этой ненавистью что-то продуктивное.** Уже упомянутый Майкл Корлеоне, например, жестоко мстит за убийство своего брата и покушение на отца, а после развязывает полноценную войну с другими мафиозными кланами. Согласитесь, подобная история гораздо живее, чем общее описание того, что Майклу приходится переступить через собственные принципы и предать себя.

В реальной жизни некоторых целей легко добиться, но в сценарии на пути героя к вершине всегда должны стоять препятствия. За историей, где все складывается в пользу протагониста, просто неинтересно следить. Да и пересказать ее можно в двух словах: захотел и сделал. Описывать препятствия в идее не всегда необходимо. Если цель героя сама по себе кажется трудно достижимой, то тратить драгоценное время на дополнительные рассказы о препятствиях не стоит.

Но в некоторых идеях без рассказа о препятствиях никак не обойтись. Как описать «Побег из Шоушенка» без упоминания о том, что герой сидит в тюрьме? Это одновременно и завязка истории, и основное препятствие. В описании «Новой надежды» никак не скрыть факт существования межгалактической диктатуры, а «Челюстям» не обойтись без акулы-убийцы. **Если история завязана на прямом противостоянии вашего протагониста с некой враждебной ему силой, упомянуть об этом в идее будет точно не лишним.**

Чем закончится ваша будущая история? **Недостаточно просто завершить идею фразой «герой добивается своих целей /не добивается своих целей / меняет цели».** Как и другие аспекты идеи, **финал необходимо конкретизировать.** Энди Дюфрейн добивается своей цели: сбегает из тюрьмы после двенадцати лет заточения. А Майкл Корлеоне цель меняет, и вместо того, чтобы отдалиться от своей преступной семьи, становится новым доном. **Уже на этапе создания идеи важно показать какой именно финал ожидает героя.**

Впрочем, финал тоже не всегда является обязательной составляющей идеи. Если вы хотите создать сценарий триллера, то зачастую полезно не раскрывать все карты уже в идее, чтобы сохранить некоторую интригу. Это не значит, что вы сами не должны знать финала! **Вы ведете героя по истории, и если вам не известен пункт назначения, весь сценарий рискует заблудиться.**

Стандартный формат записи идеи называют логлайном. Логлайн обычно включает в себя все или некоторые элементы идеи и содержит при этом двадцать пять или менее слов. **Чаще всего логлайн соблюдает формат «Герой добивается цели, несмотря на препятствия, и приходит к финалу».** Малая форма логлайна позволяет выделить главное в вашей идее и постепенно отсеять все лишние подробности.

Заметьте, что идея не обязана всегда создаваться по каким-либо конкретным лекалам. В замороженной продюсеров идее «Челюстей» нет даже упоминаний про героя и его цель. Если, конечно, вы не считаете протагонистом этой истории несчастную акулу. **Всякая идея хороша, если дает точное представление о будущей истории.** А стандартный формат помогает проявить сильные стороны вашего сценария для тех, кто еще даже не начал знакомство с ним.

Вместо заключения: выбор формата сценария

Уже на этапе создания идеи автору полезно знать, в каком формате будет создаваться будущий сценарий. Это поможет и в общении с продюсерами и аудиторией, и в собственной работе.

Возможных вариантов формата множество. Среди них **полнометражный и короткометражный фильмы, анимация, горизонтальный и вертикальный сериал.** Прежде всего стоит определиться с хронометражем сценария. Если вы создаете сценарий короткометражного фильма или мультфильма, то помните, что действие в них должно быть ограничено одной или несколькими локациями. Участвовать в истории будет небольшое количество персонажей. **Нагружать аудиторию множеством мест действия и действующих лиц в коротком метре бессмысленно.** Это отнимет у истории время, которого у вас и так немного.

Полнометражные фильмы могут включать множество локаций и большой каст персонажей. Но и требования к историям полнометражек гораздо выше. **Идея полнометражного фильма должна давать представление о его уникальном и интригующем сюжете.**

Если вы хотите создать сценарий анимационного фильма, то стоит уже на этапе идеи показать, чем он будет отличаться от обычного кино. **Анимация может показывать то, что в кинематографе доступно только с помощью дорогих и зачастую неуклюжих спецэффектов.** Говорящие животные, фантастические миры, невероятные превращения могут легко стать частью идеи для анимационной картины. **Не бойтесь проявлять фантазию, но помните, что полнометражная анимация все еще остается прежде всего детским и подростковым форматом.** Если вы хотите создавать анимационный контент для более взрослой аудитории, задумайтесь над идеей сериала.

Чаще всего анимационные сериалы делают вертикальными. **Каждая серия в вертикальном сериале — это самостоятельная завершенная история.** А между сериями всегда восстанавливается статус-кво. **Для создания идеи вертикального сериала, анимационного или с живыми актерами, вам необходимо будет**

придумать набор персонажей, за которыми зрителю будет интересно следить, и какую-то базу, на которой они будут взаимодействовать. Например диван, на котором собирается пообщаться компания друзей. Или бар, владельцы которого каждую неделю придумывают новый способ быстро разбогатеть. Чаще всего подобные сериалы создаются на комедийную тематику. Или элементы комедии встраиваются в детективный сюжет: саркастичный и язвительный следователь, который никогда не играет по правилам, еженедельно расследует новое преступление.

Горизонтальный сериал рассказывает на протяжении многих серий одну сквозную историю, будь то запутанная любовная драма бразильских миллионеров или взлет учителя химии в сфере продажи запрещенных веществ. Это значит, идея для подобного сериала должна напоминать по формату идею фильма. Герой, цель, препятствия, финал. Но хронометраж сериала значительно превышает хронометраж фильма. Это нужно иметь в виду уже на этапе создания идеи. В горизонтальном сериале на пути героя стоит не одно сложное препятствие, а череда неожиданностей. И следим мы не только за ним, но и за персонажами, которые так или иначе влияют на его жизнь. Горизонтальный сериал требует тонкого построения мира вокруг вашей истории.

Домашнее задание (Вариант 1)

Задание 1

Какая из идей наиболее точно и четко отражает идею фильма «Форрест Гамп»?

1. Человек всю жизнь ищет любовь
2. Умственно отсталый мужчина пытается завоевать любовь женщины и, сам того не понимая, участвует в важнейших событиях истории Америки в 20 веке
3. Форрест Гамп преодолевает неуверенность в себе, когда обнаруживает, что является прирожденным бегуном

Задание 2

Какой формат сценария подходит для идеи: «Отец-ученый и двое его сыновей путешествуют на различные планеты и участвуют в необычных приключениях»?

1. Анимационный сериал
2. Короткометражный фильм
3. Пьеса

Задание 3

Создайте идею сценария фильма «Иван Васильевич меняет профессию», если бы героями истории были Бунша или Милославский.

Возможные варианты ответов:

Советский управдом перемещается в эпоху Ивана Грозного и из-за внешнего сходства занимает место царя.

Квартирный вор переносится во времени в эпоху Ивана Грозного и, прикинувшись боярином, пытается извлечь из этого материальную выгоду.

Домашнее задание (Вариант 2)

Задание 1

Какая из идей наиболее точно и четко отображает идею фильма «Тутси»?

1. Мужчина-мизогинист учится уважать женщин
2. Актер-неудачник переодевается в женщину ради розыгрыша и получает главную женскую роль в сериале
3. Брат погибшей медсестры занимает ее место в госпитале, чтобы отомстить главврачу

Задание 2

Какой формат сценария подходит для идеи: «Мальчик растит питомца-хорька втайне от деспотичной тети»?

1. Горизонтальный сериал
2. Вертикальный сериал
3. Короткометражный фильм

Задание 3

Создайте идею сценария фильма «Бриллиантовая рука», если бы героями истории были Козодоев или сотрудник милиции.

Возможные варианты ответов:

Контрабандист-неудачник вынужден стать другом экономиста, который случайно получил вместо него груз контрабанды и еще не знает об этом.

Следователь узнает, что случайный человек получил груз контрабанды, и должен найти получателя раньше преступников.

Тест

1. На каком этапе написания сценария создается идея?

- Создание идеи — первый этап создания сценария
- Идея создается после написания синопсиса, как краткая выжимка из него

- Идея создается после написания сценария исключительно для представления продюсерам
2. Какую деталь о вашем герое чаще всего не следует включать в идею?
- Цель
  - Отличительную черту
  - Имя
3. Что включает в себя идея?
- Подробное описание всей истории
  - Краткое описание завязки сценария, чтобы заинтересовать продюсеров
  - Краткое и ясное описание основного содержания сценария
4. Что такое high-concept сценарий?
- Сценарий, идея которого объяснима одним предложением и моментально захватывает
  - Сценарий, идею которого сложно описать кратко, потому что он сосредоточен на персонажах и их взаимодействии
  - Сценарий, в котором много концептуальных элементов, например научно-фантастических концепций или сложного мета-текста
5. Кто терроризировал американскую провинцию в одном из первых и наиболее популярных high-concept фильмов?
- маньяк, убивающий людей в их снах
  - акула-людоед
  - ожившая детская игрушка
6. Отличительная черта героя истории:
- может быть любой, главное, чтобы она была указана
  - должна относиться к его профессиональной или творческой деятельности
  - может быть любой, но должна как можно более ярко проявлять героя в истории и относиться к его целям
7. В идее какого сценария не просто можно, а необходимо указать имя героя?
- детектив
  - биографический фильм
  - мелодрама
8. Цель героя должна быть:
- уникальной и конкретной, она должна заинтересовывать своей необычностью, но быть при этом понятной и материальной
  - простой и достижимой, цель не должна ставить перед героем очевидно слишком сложных препятствий
  - глубокой и сложной, цель должна сразу раскрывать аудитории широту души героя

9. Обязательно ли в идее сценария рассказывать о препятствиях на пути героя?

- да, это элемент, который всегда должен быть отражен в идее
- нет, в идее необходимо описать цель героя так, чтобы и без уточнений было ясно, что она почти недостижима
- при создании идеи можно умолчать о препятствиях или рассказать о них, если противостояние им составляет основу конфликта

10. Какие требования необходимо соблюсти при упоминании финала истории в идее?

- финал должен быть положительным, никто не любит грустных историй
- финал должен быть раскрыт не до конца, чтобы ваша история и дальше интриговала аудиторию
- финал должен быть конкретным и четко показывать конец истории героя

11. Как называется стандартный формат записи идеи сценария?

- Синопсис
- Логлайн
- Сценарный план

12. Каков стандартный лимит слов в логлайне?

- 15
- 20
- 25

13. Какой формат сериала рассказывает сквозную историю на протяжении многих серий?

- Горизонтальный сериал
- Вертикальный сериал
- Диагональный сериал

14. Если вы хотите создать анимационный контент для взрослой аудитории, какой формат сценария вам нужно выбрать?

- Полнометражная анимация
- Анимационный сериал
- Подумайте о переходе на «живое» кино, анимация в наши дни все еще остается детско-подростковой сферой

15. Какие требования отличают идею полнометражного фильма от идеи короткометражки?

- Обязательное участие большого количества актеров
- Более сложный и интригующий сюжет
- Быстрые сюжетные переходы между различными декорациями

Резюме

Идея сценария должна четко выражать его основное содержание без лишних подробностей.

В идее полезно ясно рассказать о герое будущей истории, его целях, препятствиях на его пути и финале его истории.

Не все элементы обязательно должны быть отражены в идее, но стандартный формат помогает сделать вашу идею понятной и четкой.

Используйте формат логлайна, чтобы убрать ненужные детали истории из идеи.

На этапе создания идеи следует задуматься о формате будущего сценария.