

УДК 791.632
ББК 85.374
С92

Iurii Stepanov / Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

С92 **Сценарное** искусство : методы и практики современных российских сценаристов и драматургов. — Москва : Эксмо, 2023. — 272 с. — (Сценарная мастерская. Секреты идеального текста).

ISBN 978-5-04-186919-9

Эта книга — и срез эпохи, и мемуары вперемешку с производственными байками сценаристов, и учебник, созданный десятью отбитыми и зубастыми практиками, которые схмятили в своих направлениях целые стаи бешеных собак. Заодно это незамутненный концентрат хрустальных слез участников «Драмматики» — секции драматургии и сценаристики Союза литераторов РФ.

Над книгой, не щадя живота своего и нервной системы, работали десять сценаристов, писателей, драматургов. Мы разобрали до атомарного уровня собственный богатый опыт работы с реальными проектами и создали этот путеводитель для начинающе-продолжающих авторов.

Хотите войти в сценаристику, но не знаете, в какую именно? Читайте это пособие, чтобы найти свою сферу. Хотите узнать, как выглядит работа сценариста в реальности, а не в смешных кинообзорах — читайте это пособие. Хотите посмеяться и удивиться — полистайте производственные байки о том, как снимают фильмы, делают игры и ставят пьесы. Хотите прокачать авторские/сценарные скиллы — грызите раздел теории, там супервыжимка полезных статей.

Мы поделились самым важным из того, что знаем о кино-, анимационной, театральной, игровой и комиксовой сценаристике. Даже если о чем-то нам больно говорить и мы до сих пор всхлипываем по ночам.

УДК 791.632
ББК 85.374

© С. Чекмаев, А. Гравицкий, И. Лазаренко,
Д. Зарубина, Д. Трускиновская, И. Наумов,
О. Харитонова, А. Романова, Т. Севрюкова,
У. Волина, текст, 2023

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

ISBN 978-5-04-186919-9

СЦЕНАРНОЕ ИСКУССТВО

Методы и практики современных российских
сценаристов и драматургов

Алексей Гравицкий, Ирина Лазаренко, Дарья
Зарубина, Сергей Чекмаев, Даля Трускиновская,
Иван Наумов, Ольга Харитонова, Агния Романова,
Таисия Севрюкова, Ульяна Волина

(под редакцией Сергея Чекмаева)

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ:	
КТО МЫ И ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НАПИСАЛИ	9
ПРАКТИКА	13
КАК РАБОТАЕТ СОВРЕМЕННОЕ КИНО	14
АЛЕКСЕЙ ГРАВИЦКИЙ	16
КАК ПОПАСТЬ В КИНО?	16
«ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?»	26
КАК ИЗДЕВАЮТСЯ НАД СЦЕНАРИСТАМИ	26
РЕДАКТУРА ВСЕХ СОРТОВ И МАСТЕЙ	36
КОНСУЛЬТАНТЫ	37
И ТУТ ВСЕМ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОУЧАСТВОВАТЬ...	40
НА: RE: НА: RE: НА: RE: НА: RE: НА: RE:	
ПОСЛЕДНИЕ ПРАВКИ	43
«ЕСТЬ ИДЕЯ, ПРИЕЗЖАЙ». ПРО ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ	45
КАМЕРА, МОТОР, ПОЕХАЛИ!	50
В НАРОД!	58
КИНОПРОКАТ	59
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	61
СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ	63
ФОРМУЛА УСПЕХА	65
АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ	68
ОЛЬГА ХАРИТОНОВА	69
ПИСАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАДО ТАК ЖЕ, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ!	69
«НЕЧЕГО ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ СИДЕТЬ?»	71
КАК СТАТЬ СЦЕНАРИСТОМ АНИМАЦИИ	72
СЦЕНАРИСТ — ЭТО... К ЧЕМУ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ?	74
СЦЕНАРИЙ — ЭТО... КОГДА ФИЗИКА ВАЖНЕЕ ЛИТЕРАТУРЫ	76
СХЕМА СЕРИИ	79

О ЧЕМ ПИСАТЬ?	81
КТО ГЕРОЙ?	84
ТРУДОУСТРОЙСТВО	86
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО	90
АГНИЯ РОМАНОВА	91
ИНТРИГИ, СКАНДАЛЫ, НАУКА.	91
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «В ЖИЗНИ ТАК И БЫЛО, НО ЗРИТЕЛЬ НЕ ПОВЕРИТ»?	91
(ПРИ УЧАСТИИ АЛЕКСЕЯ ГРАВИЦКОГО И СЕРГЕЯ ЧЕКМАЕВА)	91
ЭТАП ПЕРВЫЙ: ЧТО ВАС ВОЛНУЕТ?	92
ЭТАП ВТОРОЙ: КТО БУДЕТ ГЕРОЕМ КАРТИНЫ?	95
ЭТАП ТРЕТИЙ: ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИИ	97
ЭТАП ГЛАВНЫЙ. СОБСТВЕННО, ДРАМАТУРГИЯ	101
КИНОБАЙКА ОТ АЛЕКСЕЯ ГРАВИЦКОГО «И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И МОЛОДЕЦ»:	106
ПАРОДОКСЫ ИГРОВОЙ СЦЕНАРИСТИКИ	108
СЕРГЕЙ ЧЕКМАЕВ (ПРИ УЧАСТИИ УЛЬЯНЫ ВОЛИНОЙ)	110
ИГРОВЫХ СЦЕНАРИСТОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!	110
ГРАФИЧЕСКИЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ, КОМИКСЫ И РАНОБЭ	124
ДАРЬЯ ЗАРУБИНА (ПРИ УЧАСТИИ СЕРГЕЯ ЧЕКМАЕВА И ТАИСИИ СЕВРЮКОВОЙ)	126
ЕСТЬ ЛИ СЦЕНАРИЙ У КОМИКСА?	126
SHOW, DON'T TELL — «ПОКАЗЫВАЙ, НЕ РАССКАЗЫВАЙ!»	139
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ	142
ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ	143
ПОЧЕМУ В ТЕАТРЕ ВСЕ НЕ ТАК?	143
ПЬЕСА КАК КОНЦЕНТРАТ ЖИЗНИ	143
КАК ЧИТАТЬ ПЬЕСЫ. КОНФЛИКТЫ И ЖЕЛАНИЯ ГЕРОЕВ ПОД	

ВУАЛЬЮ СЛОВ	146
ДРАМАТУРГИЯ И УСЛОВНОСТИ	152
ЛОВУШКИ	
НА НАЧИНАЮЩЕГО ДРАМАТУРГА	160
ТЕОРИЯ	166
АЛЕКСЕЙ ГРАВИЦКИЙ	169
РАБОТА	
С НИЗКОБЮДЖЕТНЫМ КИНО	169
КАК СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ, НЕ ПРИВЛЕКАЯ ВНИМАНИЯ САНИТАРОВ	169
ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ	178
СОБИРАЕМ ПЬЕСУ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	178
ПЕРСОНАЖИ-ФУНКЦИИ	180
ПЕРСОНАЖ-ТИПАЖ	184
ИРИНА ЛАЗАРЕНКО	194
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ: СКЕЛЕТ И БАЛАНСИРОВКА	194
СЮЖЕТ И ГЕРОЙ.	
ГЕРОЙ И СЮЖЕТ	195
ДЕВЯТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СЮЖЕТОВ	197
ТРЕНИРУЕМСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ СЮЖЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМАХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ	208
ИРИНА ЛАЗАРЕНКО	212
КАК (НЕ) НУЖНО ПИСАТЬ ДИАЛОГИ	212
1. ЛЮДИ ТАК НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ!	213
2. РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	220
3. ПОЧЕМУ ГЕРОЙ ЗАГОВОРИЛ?	223
4. СОЦИАЛЬНЫЕ АВТАРЫ	225
5. ЦЕЛЬ ГЕРОЯ	227
6. ПРОЧЕЕ	228
РУГАТЕЛЬСТВА	228
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	228
ДАРЬЯ ЗАРУБИНА	230
НЕ УМНОЖАЙ СУЩНОСТИ: ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЛИШНИХ ГЕРОЕВ, СЦЕН И ЛИНИЙ	230

ЛИШНИЕ ПЕРСОНАЖИ	231
«РОЯЛЬ В КУСТАХ», ОН ЖЕ «БОГ ИЗ МАШИНЫ»	234
ЛИШНИЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ	235
ДАРЬЯ ЗАРУБИНА	239
КАМАСУТРА СОВАВТОРСТВА И ЧТО ОНА МОЖЕТ ДАТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ СЦЕНАРИСТУ (ПРИ ДЕЯТЕЛЬНОМ УЧАСТИИ АЛЕКСЕЯ ГРАВИЦКОГО, СОВАТОРА)	239
СЛОВО АЛЕКСЕЮ ГРАВИЦКОМУ	251
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: «КТО У НАС СЕГОДНЯ СЕКРЕТАРША?»	251
ВТОРОЙ ВАРИАНТ: «ПИНГ-ПОНГ»	252
«СЦЕНАРНАЯ КОМНАТА»	253
«КОНВЕЙЕРНЫЙ МЕТОД»	253
ИРИНА ЛАЗАРЕНКО	256
ЗАЧЕМ ИСТОРИЯМ НУЖЕН ЛОР (КАНОН, ИЛИ БИБЛИЯ МИРА)	256
ВСЕ ЕСТЬ ЛОР...	256
КАК СОЦИУМ СФОРМИРОВАЛ ВАМ ГЕРОЯ	262
КАК ЛОР ПОМОГАЕТ ВЫСТРАИВАТЬ СЮЖЕТ	267
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	271

ВСТУПЛЕНИЕ: КТО МЫ И ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НАПИСАЛИ

Мы знаем, что вы частенько пролистываете вступление, потому постарались собрать тут действительно важную информацию, без которой «ну ваще никак».

Прежде всего — здравствуйте! Мы — «Драмматика», это неофициальное название очень серьезной и официальной секции драматургии и сценаристики Союза Литераторов Российской Федерации. Наш исторический предшественник — Петроградский «Союз поэтов», основанный Александром Блоком и Николаем Гумилевым, а современный Союз является продолжателем традиций Профессионального комитета литераторов при Литфонде СССР, так что мы честно стараемся не посрамить. Обычно удается.

В секции «Драмматика» состоят люди, которые умеют профессионально превращать картинки из головы (в том числе чужой) не только в истории, а еще и в способ донесения этих историй до конечного потребителя — зрителей театра и кино, читателей книг и комиксов, игроков видеоигр. Среди нас — писатели, драматурги, поэты, иллюстраторы, режиссеры и сценаристы, сценаристы, сценаристы. Географически мы разбросаны по четырем федеральным округам России и многим тысячам километров, работаем с десятками театров РФ и СНГ, кино-, игровыми и анимационными сту-

диями, книжными издателями, региональными творческими коллективами.

Наша секция невелика: на 2023 год в «Драмматике» — 15 человек. Зато суммарно на нас приходится 100+ выпущенных книг, 200+ сценариев фильмов, мультфильмов, сериалов и компьютерных игр. По нашим материалам поставлено до полусотни спектаклей. Отраслевыми премиями и грамотами можно нагрузить «Титаник», и он утонет, не отходя от пирса.

О многих проектах, с которыми мы работали, вы наверняка слышали, а что-то, возможно, смотрели, что-то читали и во что-то играли. Фильмы «Балканский рубеж», «Кома», «Непрощенный», «На солнце вдоль рядов кукурузы», «Землетрясение», сериалы «Великая», «Пятая Стража», «Янычар», «Сны», мультсериалы «Бобр Добр», «Ладушки», «Мимишки», «Команда Флоры», мобильные и ПК-игры S.T.A.L.K.E.R., Armored Warfare Mobile, War Robots, Life is Feudal, World of Tanks, The Uncertain, Prime World: все это и многое другое — плоды деятельности сценаристов «Драмматики».

А еще мы провели сотни встреч с читателями, организуем лекции, вебинары, презентации, доклады, выступаем экспертами на тематических фестивалях и учебных курсах.

Мы давно и много ездим по России с образовательными мероприятиями: тренингами, семинарами, мастер-классами и... видим вживую, какой запрос есть у начинающих и продолжающих авторов, драматургов, сценаристов. Знаем, какой информации им (вам?) не хватает для входа в медиа-индустрию — и мы хотим дать хотя бы ее часть в книге.

А еще знаем, какие заблуждения подчас сопутствуют неудержимому желанию работать в кино-, игровой, анимационной сценаристике или театральной драма-

тургии, и эти заблуждения мы тоже аккуратно разберем в нижеследующих текстах. Возможно, где-то прольется кровь, будет больно от хруста розовых очков, но информация — пока еще самая ценная вещь на земле.

Наконец, эта книга — срез реальности: тут зафиксировано состояние кино— и анимационной индустрии, театральной сферы и геймдева на начало 2020-х годов. Ведь мир меняется, многие устоявшиеся представления о том, «как чего устроено, все же знают» — на самом деле устарели безнадежно. Это касается и общей специфики работы сценаристов в разных областях, и темпов производства контента, и самих сюжетов, и отчасти — способов подачи материала.

Все эти аспекты мы тоже отразили в тексте.

Словом, мы собрали и потом опять разобрали на деталюшки одну из граней нашего профессионального опыта — практическую работу со сценариями разных видов, от идеи до производства.

Большая часть книги «Сценарное искусство сегодня» — раздел «Практика» — посвящена тому, как устроена киноиндустрия, игровая индустрия, театр, анимационные студии, книжные издательства, и каким образом начинающий автор может попытаться найти работу в этих направлениях. Личным опытом, советами и производственными байками поделились Алексей Гравицкий, Далия Трускиновская, Иван Наумов, Дарья Зарубина, Агния Романова, Ольга Харитоновна, а также руководитель секции Сергей Чекмаев.

А в разделе «Теория» притаились несколько статей про использование конкретных инструментов автора-сценариста-драматурга и особенности работы с современными медиа.

Мы собирали эту информацию с большой любовью к читателю, с искренним стремлением нести в мир интересное, доброе и местами разумное. И с твердым

знанием: люди, которые умеют придумывать истории, рассказывать истории, декомпозировать их на составляющие, — станут последними, кто потеряет работу в дивном новом мире повсеместной автоматизации и нейросетей.

Подробнее о сценарной жизни «Драмматики» можно прочитать в живом уголке секции:

Там же мы собираем важные новости о конкурсах, питчингах, кинопоказах и учебных программах. Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить.

Вот на этой радостной ноте давайте же приступим.

Добро пожаловать в уютный сценарный ад!

ПРАКТИКА

Как работает современное кино: полный метр, сериалы, платформы (Алексей Гравицкий) — стр. 11

Анимационные фильмы. Писать для детей надо так же, только лучше! (Ольга Харитонова) — стр. 68

Документальное кино. Интриги, скандалы, наука (Агния Романова) — стр. 90

Парадоксы игровой сценаристики. Игровых сценаристов не существует! (Сергей Чекмаев) — стр. 108

Графические и визуальные новеллы. Есть ли сценарий у комикса? (Дарья Зарубина) — стр. 124

Театральная драматургия. Почему в театре ВСЕ не так (Даля Трускиновская) — стр. 143

КАК РАБОТАЕТ СОВРЕМЕННОЕ КИНО

Давайте-ка подумаем, чем сформировано обывательское представление о работе киноиндустрии. Даже если мы не особенно интересуемся внутренней кухней — все равно из инфополя на нас то и дело напрыгивают интервью с режиссерами и артистами, где они рассказывают, как проникались историей и выстраивали свои видения игровых сцен и ролей. Мы видели десятки (тысяч) роликов со съемочных площадок и фильмы о фильмах. А еще мы, кто чаще, кто реже, почитываем рецензии от кинокритиков и кинозрителей, забредаем в тематические группы, сообщества, форумы, ну и, конечно, знаем, как едко и весело популярные кинообзорщики разносят многие громкие новинки.

Что мы при этом знаем о сценаристах? Серьезно, вы можете навскидку назвать сценаристов «Форреста Гампа»? Сериала «Друзья»? «Шрека»? «Гладиатора»? «Во все тяжкие» (окей, а кроме Винса Гиллигана?)...

В разделе игрового кино мы собрали леденящую мизинчики голую истину о том, как на самом деле устроена жизнь и работа киносценариста. И чем она грозит лично вам, если вы хотите пойти по этой дорожке. От-

куда берется и как создается сценарий, остеохондроз и депрессия, кто и почему его (сценарий, не остеохондроз) у вас купит или не купит, кто и когда может и будет вносить в него правки. Кто дает деньги на кино и что это означает для всех людей, занятых в цепочке создания фильма, и в какое место нужно прятать запредельное ЧСВ, если хотите работать к киносценаристике.

Об изнанке индустрии поведал Алексей Гравицкий — писатель, сценарист («Великая», «Кома», «Непрощенный», «На солнце вдоль рядов кукурузы» и др.), креативный продюсер («На ощупь», «Сны», «Чикатило»), преподаватель сценарной мастерской Творческого центра «Наше». Алексей бурлит и приключается в киносценаристике с начала 2000-х, повидал чего только не и точно знает, каким образом и насколько глубоко автор должен забивать (спойлер!) осиновые колья в авторское эго.

Алексей Гравицкий в деталях рассказал, как происходит создание кино от задумки до производства «из глаз» сценариста (в буквальном смысле: с кровью), как создаются сценарии, почему в итоге может быть снято совсем не то, что написано. А также: можно ли попасть в сценаристы с улицы, почему Дубай снимают в Подмоскowie, какие сценарии и фильмы не подходят для эфирного телевидения, проката и стриминговых платформ. Многочисленные случаи со съемочных площадок — бонусом.

Рассказ Алексея дополнил производственными байками Иван Наумов — писатель, автор романа «Балканский рубеж» и сценарист одноименного блокбастера.

“

АЛЕКСЕЙ ГРАВИЦКИЙ

КАК ПОПАСТЬ В КИНО?

Многие, кто сегодня хочет попасть в кино, задаются одними и теми же вопросами. На самом деле вопросы эти не сегодняшние, они возникли вместе с кинематографом и прекратят свое существование, должно быть, вместе с ним. А вот ответы на них меняются, так как кинематограф пластичен и подвержен изменениям. Потому то, о чем я пишу, работает здесь и сейчас, но может заработать несколько иначе в обозримом будущем. За те 20 лет, что я работаю в кино, все уже менялось и не один раз, двадцать первый век вообще довольно стремителен.

Итак, начнем с главного вопроса: как попасть в кино?

Самый прямой, понятный, хоть и не быстрый путь — пойти и получить профильное образование. Для этого существуют высшие учебные заведения типа ВГИКа, а также более короткие версии вроде ВКСР¹. И да, я сейчас кого-то сильно расстрою, но писать сценарии — это профессия. Здесь не прокатит: «я клево сочинения

¹ Высшие курсы сценаристов и режиссеров.