

ГОЛЛИВУДСКИЙ СТАНДАРТ

Руководство по формату
и стилю сценария

Кристофер Райли

 ПИТЕР®

Кристофер Райли

**Голливудский стандарт.
Руководство по формату
и стилю сценария**

«Питер»

2021

УДК 791.632
ББК 85.374.040

Райли К.

Голливудский стандарт. Руководство по формату и стилю сценария
/ К. Райли — «Питер», 2021

ISBN 978-5-00116-677-1

Голливудский стандарт — это признанный во всем мире сценарный формат. «Голливудский стандарт» Кристофера Райли — это книга, которая должна быть у каждого сценариста. Продюсеру достаточно одного беглого взгляда на сценарий, чтобы понять: его автор — непрофессионал. Новичка выдает незнание принципов написания и оформления сценария, и, к сожалению, в таком случае даже самая гениальная идея, оказавшись на бумаге, выглядит неубедительно. Кристофер Райли — профессиональный сценарист, который руководил отделом обработки сценариев Warner Bros., — знает о голливудском стандарте больше, чем кто-либо в киноиндустрии. В своей книге он подробно рассказывает обо всех правилах сценарного формата и объясняет, как воплотить в тексте любые визуальные образы, родившиеся у вас в голове. Четкие и понятные инструкции и сотни примеров помогут разобраться во множестве вопросов, которые ставят в тупик даже опытных сценаристов: - Когда нужен новый заголовок сцены? - Как оформить флешбэки и сны? - Как описать особенности съемки? - Как обозначить начало и конец сцены, увиденной с точки зрения персонажа? - Какую информацию поместить в ремарку? На примерах отрывков из сценариев Кристофера Нолана, Квентина Тарантино, Тайки Вайтити и других культовых авторов Райли показывает, как, оставаясь в строгих рамках классического сценарного формата, можно создавать новаторские тексты для кино. «Голливудский стандарт» выдержал 3 переиздания и уже 17 лет остается настольной книгой знаменитых голливудских сценаристов, продюсеров и шоураннеров. Подойдет как профессионалам, так и начинающим сценаристам. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 791.632

ББК 85.374.040

ISBN 978-5-00116-677-1

© Райли К., 2021

© Питер, 2021

Содержание

Предисловие	11
Вступление	13
Краткое руководство для начинающих	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Кристофер Райли

Голливудский стандарт. Руководство по формату и стилю сценария

Посвящается Эллиоту, Райли и бесчисленному числу других людей

Права на издание получены по соглашению с Michael Wiese Productions.

Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников, рассматриваемых издательством как надежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или технические ошибки, издательство не может гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых сведений и не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

Издательство не несет ответственности за доступность материалов, ссылки на которые вы можете найти в этой книге. На момент подготовки книги к изданию все ссылки на интернет-ресурсы были действующими.

The Hollywood Standard 3rd edition

Originally Published by Michael Wiese Productions

12400 Ventura Blvd, #1111

Studio City, CA 91604

www.mwp.com

© 2021 Christopher Riley

© Перевод на русский язык Питер Класс, 2022

© Издание на русском языке, оформление Питер Класс, 2022

© Перевод с английского Н. Болдырева, 2022

«Одна из тех книг, которую я советую купить начинающим авторам в первую очередь. Это необходимое, практичное, понятное и удобное в использовании пособие. Купите эту книгу, прежде чем написать еще хоть одно слово!»

Дин Батали, телесценарист, телепродюсер («Шоу 70-х», «Баффи – истребительница вампиров»)

«Эту книгу нужно прочитать любому сценаристу, который хочет, чтобы в Голливуде его воспринимали всерьез. Не представляю, почему такая книга не появилась раньше!»

Элизабет Стивен, управляющая телевизионной сети, исполнительный вице-президент направления кинопроизводства телевизионного отдела Mandalay Pictures

«Неважно, насколько хорош ваш сценарий, если он неправильно оформлен. Наверное, именно “Голливудский стандарт” – самая важная книга для автора, который решительно настроен, чтобы в Голливуде его воспринимали всерьез. Это исчерпывающее руководство по формату и стилю станет бесценным источником информации для любого сценариста, который понимает, насколько важно хорошее первое впечатление».

Мари Джоунс, книжный критик, автор портала www.absolutewrite.com

«Кристофер Райли усложнил мою работу! Каждый год опытные продюсеры отсеивают сотни сценариев из-за ошибок в оформлении и организации текста, которые показывают, что эти произведения написаны любителями. Но если все начинающие писатели будут следовать четким и грамотным советам Райли, их тексты будут выглядеть как работы лучших профессионалов Голливуда».

Роберт В. Корт, продюсер («За мной последний танец», «Сбежавшая невеста», «Опус мистера Холланда», «Рука, качающая колыбель», «Трое мужчин и младенец», «Неприличное везение»)

«В Голливуде внешний вид имеет значение. Прочитайте эту книгу, чтобы быть уверенным, что ваш сценарий не только пройдет мимо охранников на входе в индустрию, но и привлечет всеобщее внимание внутри».

Эми Сноу, стипендиантка программы ABC/Disney Screenwriting Fellowship 2004

«Райли справился с невероятно сложной задачей: ему удалось сделать руководство по оформлению сценариев одновременно исчерпывающим и увлекательным. Благодаря ясному стилю изложения, авторитетной интонации и хорошо написанным примерам читатель получает гораздо больше удовольствия, чем рассчитывал получить от учебника. Это лучшее пособие по сценарному формату и незаменимый инструмент каждого автора, работающего в Голливуде».

Вут Тилеманс, автор журнала Screentalk

«“Голливудский стандарт” – не просто набор правил по оформлению сценария, а переводчик, который объясняет, как воплотить в тексте визуальные образы и диалоги, родившиеся у вас в голове. Нужно ли вам ввести в повествование текстовое сообщение, электронное письмо или диалог, в котором все говорят одновременно, – эта книга даст вам простые и понятные рекомендации, которые помогут не только внятно описать происходящее, но и наполнить его динамикой. Здесь есть ответ на любой вопрос о том, как что должно выглядеть на странице. Не ставьте ее на полку – держите на рабочем столе».

Чад Гервич, шоураннер, работал над проектами: «Реальность кружит» (Reality Binge), «На вкусненькое потянуло», (Foody Call), «Лихачи» (Speeders); автор бестселлера «Маленький экран, большая перспектива. Руководство для авторов по телевизионному бизнесу» (Small Screen, Big Picture: A Writers Guide to the TV Business)

«В новой редакции “Голливудского стандарта” Кристофер Райли раскрывает все секреты сценарного формата. Авторам стоит прочесть эту

книгу от корки до корки и законспектировать, ведь в безумном бизнесе, где вашими творческими усилиями могут пренебречь из-за неправильного расположения слов на странице, эта книга может спасти карьеру».

Мэри Дж. Ширмер, сценаристка, преподавательница писательского мастерства, кинокритик

«Мастер часто меняет правила, а художник нарушает их. Но чтобы преуспеть в этом, правила нужно сначала выучить. И я не могу придумать лучшего способа разобраться в них, чем прочитав “Голливудский стандарт” Кристофера Райли».

Билл Марсили, сценарист, соавтор сценария «Дежавю»

«Все те годы, пока Кристофер Райли вырабатывал общие принципы оформления сценариев художественных фильмов, мы, работая в сегменте проектов для телевидения, выигрывали от недостатка достоверной информации о формате. Перебирая груды заявок на Воркшоп *Warner Bros*, для телесценаристов, мы оценивали внешний вид текста, чтобы быстро отделить работы новичков от сценариев профи. Но теперь у всех есть информация о том, как оформляются сценарии для телевидения и почему именно так. Большое тебе спасибо, Крис...»

Джек Гилберт, сотрудник Воркшопа Warner Bros.

«Одна из прописных истин Голливуда: презентация сценария – половина успеха. “Голливудский стандарт” Кристофера Райли описывает принятый стандарт оформления, одновременно раскрывая секрет тех, кто работает в индустрии: продажа сценария напрямую зависит от того, насколько просто его читать, от того, как он выглядит на странице. Райли показывает, как воплотить идеи на бумаге. Овладев этими навыками, вы сможете записать кино, которое создали в своем воображении, и выделиться среди массы конкурентов. Знания и опыт автора – настоящий подарок всем сценаристам и кинематографистам».

Бобетт Бастер, адъюнкт-профессор, преподает в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, международный эксперт по сценарному мастерству

«В этом тяжело признаваться, но, когда я была исполнительным директором по развитию, сценарии, соответствующие правилам “Голливудского стандарта”, попадали ко мне на стол, а несоответствующие оказывались в корзине для мусора. Именно поэтому я советую всем начинающим сценаристам и продюсерам купить и изучить эту книгу. Это самый надежный способ обеспечить своему тексту место на правильном столе».

Викки Петерсон, управляющая писательских и специальных программ общества Act One

«“Голливудский стандарт” – последний и исчерпывающий текст о сценарном формате. Здесь собрана вся ключевая информация: и жесткие правила действующего стандарта, и достаточное количество вариантов их использования, позволяющие автору применять их по своему усмотрению. Это

самый полный справочник по оформлению сценариев среди представленных на рынке. Горячо рекомендуем!»

Джон Дарт и Джефф Свонсон, авторы сайта StoryPros.com

«Честно говоря, без информации, которую дает Райли, не будет никакого прока от всего того, чему вы научились у Сиды Филда или Роберта Макки. Просто потому, что профессионалы не прочтут ваш сценарий, если он непрофессионально оформлен. Это единственная книга по сценарному мастерству, которая до сих пор лежит у меня на столе около компьютера. Когда мне нужно понять, как оформить видения будущего персонажа с раздвоением личности, оказавшегося в прошлом, я открываю “Голливудский стандарт”».

Брайан Дэвидсон, шоураннер, работал над сериалом «C.S.I.: Майами»

«Отличная идея и “Голливудский стандарт” Кристофера Райли – вот два ключевых компонента превосходного сценария. Советы Райли гарантируют, что вы сможете изложить свою концепцию профессионально и понятно для людей, которые купят и снимут ваше кино».

Шерил Андерсон, шоураннер, работал над проектами «Паркер Льюис не теряется», «Мир Дейва», «Зачарованные», «Флэш Гордон»

«“Голливудский стандарт” – бесценный источник информации как для любителей, так и для профессионалов. В учебнике Райли наглядно и лаконично описаны все особенности сценарного формата. Я настоятельно рекомендую купить его всем своим студентам. У меня он стоит среди книг, к которым я обращаюсь чаще всего, – рядом с “Историей на миллион долларов” Роберта Макки и “Знакомыми цитатами Бартлетта” (*Bartlett's Familiar Quotations*)».

Томас Пархам, доктор наук, профессор дисциплин, связанных с театром, кино и телевидением, преподаватель Университета Азуса Пасифик, автор, работал над сериалом «Военно-юридическая служба»

«Райли сильно упростил мою жизнь преподавателя сценарного мастерства. Каждый раз, когда студент задает мне вопрос об оформлении текста, я просто отвечаю: “Посмотри в «Голливудском стандарте!»” И все».

*Крис Янг, лектор, преподает в Школе театра, кино и телевидения Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, сценарист («Ангел-подросток» (*Teen Angel*))*

«Согласно профессиональному голливудскому стандарту, есть тысячи правил оформления сценариев. Хорошо, что вам можно выучить всего одно: читайте книгу Кристофера Райли!»

*Нэйтан Скоггинс, шоураннер («Наименьшая из них» (*The Least of These*))*

«Это пособие, актуальное для любого автора – от неопита до матерого профессионала, рассказывает о формате сценариев художественного кино, часовых теледрам и больших телевизионных проектов – как фильмов, так и сериалов. Райли так подает материал, что читатели поймут, например, правила переноса текста на новую страницу, деления на абзацы и использования прописных букв, не страшась сложности и объема информации. Книга ценна тем, что наряду с важными тонкостями оформления (например, особенностями пунктуации) в ней разбираются более общие аспекты

написания сценария (например, принципы передачи того, что мы видим и слышим в кадре).

Райли, писавший сценарии для *Touchstone Pictures*, *Paramount* и *Mandalay*, наверно, стал первым, кто создал настолько точное и полное практическое руководство по стандартному оформлению сценариев, которое авторам стоит держать под рукой во время работы».

Из рецензии журнала с обзорами книжного рынка Publishers Weekly

«С появлением новых медиа, может быть, изменились принципы передачи информации, но не правила оформления (и форматирования) историй. Чтение книги, которую вы держите в руках, – лучший способ изучить эти правила. Ведь Кристофер Райли в своем “Голливудском стандарте” излагает их уверенно и увлекательно».

Джейкоб Роман, шоураннер New Media, работал над веб-сериалом ID

Предисловие

Я уже очень долго, больше 15 лет, работаю с текстами. И постоянно замечаю одну занятную особенность, связанную с созданием сценариев: никогда не получается сделать все правильно. Это все равно что искать ответ в математической задаче: у нее есть правильное решение, но ты никак не можешь его найти. Ты можешь писать и переписывать пять, двенадцать, двадцать семь раз – и все сильнее приближаться к правильному варианту. Можешь даже прийти к хорошему решению, но никогда не найдешь идеального.

Мне кажется, это связано с тем, что создание сценария сочетает в себе искусство и науку. Все, что касается искусства – история, герои, действие, – приходит ко мне само собой. Но с тем, что связано с наукой – монтажные переходы, ремарки, слаглайны и все другие инструменты, которые помогают сценаристам описать родившиеся в голове образы, – возникают трудности. Долгие годы я не понимал, как их применять. Конечно, я знал, какие у них функции, но не умел их использовать. Иногда я отчетливо представлял сцену и недоумевал: «Как же мне это описать? Как выразить на бумаге так, чтобы другие люди увидели то же, что и я?»

Когда я начал работу над сценарием «Тренировочного дня-2», я решил сделать все правильно – и в том, что касается искусства, и в том, что связано с наукой. Я хотел написать сценарий, который будет просто читать. Такой, который наглядно покажет фильм, созданный у меня в голове. Когда я был в магазине в Лос-Анджелесе, мне на глаза попала книга с названием «Голливудский стандарт». Я взял ее в руки и открыл – написанное выглядело простым и понятным. Я начал читать, и оказалось, что в ней есть ответы на мои вопросы. Тогда, работая над сценарием, я стал следовать рекомендациям из нее. Положительная реакция студии была не только моей писательской заслугой, но и следствием того, что текст было удобно читать, а его оформление соответствовало ожиданиям людей из индустрии. Эта книга помогла мне выразить то, что я хотел.

Сценарий – все равно что карта, схема развития сюжета. Построите ее неправильно – и не сможете рассказать историю, которую задумали. Это похоже на сочинение песни: запишете ноты не так, как принято в среде профессиональных музыкантов, и они сыграют не ту мелодию, которую вы придумали, – вы будете разочарованы результатом. Если вы передадите студии сценарий, оформленный не по голливудскому стандарту, никто не увидит вашу историю такой, как вы задумывали, независимо от того, насколько хороши идея, диалоги и сюжетные повороты.

Начинающие авторы часто недоумевают, почему профессионалы не хотят читать их сценарии. Иногда дело не в истории, а в отвлекающем от сюжета оформлении. Иногда тексты не проходят отбор просто потому, что их трудно читать. Могу предположить, что никто не соблюдает все тонкости сценарного формата интуитивно. Этому нужно учиться. Чтобы написать сценарий, нужно выучить правила оформления. И «Голливудский стандарт» – лучшая, самая простая и понятная книга, которая может в этом помочь. Именно ее я советую своим студентам Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В этой книге я нахожу ответы на все свои вопросы. Мой собственный экземпляр весь в закладках. Я открываю его каждый день и держу под рукой, пока пишу. Это все равно что работать с помощником.

Я сказал «один экземпляр»? На самом деле у меня их два: один лежит рядом с компьютером, а второй – в портфеле, чтобы книга всегда была при мне.

Недавно я понял, что фактически мне нужно три экземпляра, потому что я постоянно отдаю тот, что ношу в портфеле. Дарю его людям, которые мне нравятся. Дарю творческим, умным, целеустремленным сценаристам. Дарю, потому что знаю: изучение искусства и науки сценарного дела требует времени, на это уходит не один год. И «Голливудский стандарт» помо-

гает в этом. Именно поэтому я продолжаю раздавать свои экземпляры, чтобы потом пойти и купить еще один.

В кинобизнесе не так много вещей, которые, встретив однажды, важно сохранить навсегда. У меня таких вещей всего две: программа *Final Draft* и экземпляр «Голливудского стандарта». И это чистая правда.

Антуан Фишер

Вступление

Чем отличается третье издание?

С момента публикации первого издания в 2005 году и второго – в 2009 году кино- и телесценаристы признали «Голливудский стандарт» надежным источником информации, и они держат эту книгу под рукой во время работы. Многие авторы – и профессионалы, и те, кто только надеется вступить в их ряды, говорили мне, что обращаются к «Голливудскому стандарту» каждый день. Он стал для них полезным, если не сказать незаменимым, инструментом. И я очень этому рад.

В третьем издании добавились рекомендации по оформлению zoom-конференций и постов в социальных сетях. Появилась новая глава о форматировании сценариев для анимации. И еще одна – моя любимая, – в которой мы разбираем тексты самых одаренных сценаристов американской киноиндустрии: от Кристофера Нолана, Квентина Тарантино, Аарона Соркина и Винса Гиллигана до Греты Гервиг, Тайки Вайтити и Барри Дженсена. Я включил фрагменты их сценариев, чтобы показать, как, работая в рамках классического сценарного формата, мастерам удается писать новаторские тексты для кино и телевидения.

Откуда я все это знаю?

Нужно иметь определенную наглость, чтобы опубликовать книгу с рекомендациями по оформлению сценария и называть их стандартными, полными и авторитетными. Такие утверждения вызывают ряд вопросов. Стандартные для кого? Насколько полные? И на чей авторитет опирается их авторитетность?

Так же как и вы, я работаю с текстом, поэтому позвольте ответить на все эти вопросы, рассказав историю. Много-много лет назад, еще до того, как вышел первый сезон «Скорой помощи», я приехал в Голливуд попробовать себя в качестве сценариста. Вскоре после этого я получил работу редактора в знаменитом отделе обработки сценариев *Warner Bros.*, который в то время представлял собой круглосуточную фабрику по производству текстов. На протяжении четырнадцати лет я работал бок о бок с ветеранами отрасли, которых переманили в студию из легендарной голливудской сценарной мастерской «Барбара’с Плейс», и применял правила сценарного стандарта к тысячам и тысячам сценариев. В итоге я возглавил этот отдел, став главным гуру форматирования на исторической киностудии. Я создал программное обеспечение, которое в *Warner Bros.* использовали для написания бесчисленного числа сценариев, за мной было последнее слово по формату текстов нашей студии и десятков клиентов, работающих с нами на аутсорсе, среди которых были *Amblin*, *Disney*, *Columbia*, *Universal*, *NBC Productions*, *Wilshire Court Productions* и многие другие. Можно предположить, что благодаря этому опыту я знаю об оформлении сценариев не меньше любого другого работника Голливуда.

Мне удалось построить карьеру сценариста, ради которой я изначально и приехал в Голливуд. После выхода нашего первого фильма мы вместе с моей женой и соавтором Кейти попали на красную дорожку в Берлине. Я писал сценарии для *Touchstone* и *Paramount*, *Mandalay* и *Intermedia*. Был продюсером художественных фильмов и исполнительным продюсером веб-сериалов. Также я много лет учу других писать для экрана и знаю, как остро нам, сценаристам, не хватает надежного и простого в использовании пособия по оформлению текстов.

Я задумал «Голливудский стандарт», чтобы решить эту проблему. Опираясь на свой опыт работы в *Warner Bros.*, я планировал написать практичный справочник, состоящий из лаконичных, четких и полных инструкций и сотен примеров, которые бы отвечали на множество вопросов по оформлению текста, вызывающих затруднения у сценаристов, отнимающих их время и заставляющих испытывать неуверенность. Судя по отзывам авторов со всего мира,

первое и второе издания справились с этой задачей. Я надеюсь, что новое издание станет еще более ценным.

Зачем мне эта книга, если я использую Final Draft?

А также *Movie Magic Screenwriter*, *WriterDuet*, *Celtx* или любую другую из доступных невероятно полезных и экономящих время компьютерных программ для форматирования сценариев. Разве сценаристу нужно что-то еще?

Начнем с того, что стандартный формат вовсе не исчерпывается правильными отступами. Невозможно написать грамотный сценарий, не зная, какую информацию нужно добавлять в заголовок сцены, как обозначить конец сцены, увиденной с точки зрения персонажа, или оформить монтаж сцен. Не понимая, что нужно выделить прописными буквами, как передать темп повествования, какую информацию поместить в ремарку и стоит ли отключать автоматическое добавление отметок «прод.» в диалоге. Этой информации нет ни в одной сценарной программе. Вот почему слишком много авторов, думая, что их сценарии оформлены профессионально, на самом деле показывают, что они новички.

Достаточно просто пролистать, или Как произвести плохое впечатление

Никто не станет внимательно читать кипы сценариев, написанных новичками, а иногда и профессионалами, если тексты не проходят проверку даже при беглом просмотре. Перегруженные работой редакторы, руководители студий, агенты и продюсеры могут взять сценарий, раскрыть его на последней странице и пролистать к началу, обращая внимание исключительно на внешний вид текста. Они оценивают соответствие формату. (Хотя сегодня с этой целью они скорее скроллят PDF-файл.) Из того, что они видят, складывается первое впечатление о вашем сценарии мечты. И иногда первое впечатление решает все. Эта книга расскажет, что нужно знать, чтобы не провалить первую же проверку.

Но это еще не все

Страх произвести плохое первое впечатление – не единственная причина, почему серьезные сценаристы изучают правила голливудского стандарта оформления. Марк Твен шутил: «Человеку, который не допускает ошибок при письме, явно недостает воображения». Стандарты оформления нужны нам по той же причине, что словари или правила орфографии. Не потому что мы не сообразим, как описать визуальные образы на бумаге, а потому что придумаем слишком много вариантов, как это сделать.

Факт остается фактом: сегодня в Голливуде существует стандарт оформления сценариев. Не следуя правилам и полагаясь только на свое воображение, автор компрометирует себя. Создается впечатление, что ему не хватает знаний или профессионализма. Сценарист приводит в замешательство читающих, недостаточно ясно ведя повествование, или тратит время впустую, заново изобретая то, что придумано до него. Стандарт оформления дает автору уверенность, что он сможет избежать всего этого, и позволяет сосредоточиться на более интересных вещах, например сюжете и характерах.

Как появился стандарт оформления?

Первые кинематографисты Голливуда начали приводить формат к единому стандарту уже в 1920-е годы. Посмотрите на сценарии немого кино – и увидите, что общие принципы оформления не отличаются от современных. Формат развивался с появлением звука и диалогов. Телевидение тоже привнесло новые черты. Но в целом внешний вид страницы изменился мало.

В 1960-е и 1970-е годы, задолго до появления первых компьютеров и сценарного софта, сценарии печатались на mimeографах в специальных отделах студий и в специализирован-

ных сценарных мастерских, разбросанных по всему Голливуду. Самой известной из них была, наверное, «Барбара'с Плейс» – легендарное место, за годы работы выпустившее тысячи сценариев. Здешные машинистки и корректоры стали главными хранителями знаний о сценарном формате.

К началу 1980-х этот статус перешел к сотрудникам знаменитого отдела обработки сценариев *Warner Bros.*, где стали работать и многие ведущие сотрудники «Барбара'с Плейс», обладающие исчерпывающими знаниями о сценарном бизнесе в Голливуде. Студия выпустила прорывную для своего времени компьютерную технологию, и совсем скоро лазерные принтеры размером с фургон с невообразимой скоростью – три страницы в секунду – сутки напролет штамповали сценарии для телесериалов вроде «Дюки из Хаззарда», «Создавая женщину», «Мерфи Браун» и «Скорая помощь» и таких фильмов, как «Смертельное оружие», «Бэтмен», «Форрест Гамп», «Человек дождя», «Непрощенный», «Три короля» и «Смерч».

Во время работы в *Warner Bros.* мне посчастливилось учиться у ветеранов отрасли: Леса Миллера, Тима Алфорса, Верна Хеджеса, Вала Эвенсена, Кейтлин Хиетал и Гордона Барклая – непревзойденных мастеров сценарного формата. Вместе с командой опытных машинисток и супервайзеров, отобранных студией, мы работали с бесчисленным количеством сценариев не только *Warner Bros.*, но и всех студий Голливуда.

Каждый день я применяю знания, полученные в *Warner Bros.*, чтобы писать и преподавать сценарное мастерство. Эти же знания я изложил в книге, которую осмеливаюсь называть полным и авторитетным руководством, не из хвастовства, а в знак почтения к обучившим меня людям.

У «Голливудского стандарта» нет альтернатив?

Конечно, есть. Хорошие авторы с большим опытом работы в Голливуде найдут, с чем поспорить в этой книге. Я не стремился вызвать дискуссию, дискредитировать все альтернативные подходы или заклеить непрофессионалов. Я хотел предложить авторам проверенные правила, которые помогут им писать сценарии понятно и профессионально.

Как пользоваться этой книгой

«Голливудский формат» создан как руководство, которое каждый сценарист – от неопита до опытного профессионала – захочет держать под рукой. Это структурированный справочник, информацию в котором можно быстро и легко найти по содержанию в начале книги. Вы можете для начала прочесть «Краткое руководство для начинающих», чтобы изучить основы. А потом буквально за секунды найти нужные правила с примерами, когда в разгар работы над текстом вам понадобится узнать, как именно оформить план точки зрения или описать особенности движения камеры.

Эта книга не затрагивает такие темы, как построение сюжета, развитие персонажа, структура диалога. Зато здесь есть информация о формате и стиле – тех аспектах сценария, которые присутствуют только в тексте, но не на экране. Формат стандартен, стиль отличается разнообразием и неповторим у каждого автора.

В этом руководстве вы найдете правила стандартного оформления. Но еще множество примеров того, как, соблюдая эти правила, выработать свой собственный четкий, профессиональный, увлекательный стиль письма.

Создание отличного сценария – одна из самых сложных задач. И я надеюсь, эта книга поможет вам преуспеть в этом начинании.

Краткое руководство для начинающих

Что нужно знать автору, который только начинает писать для кино и телевидения, чтобы его тексты выглядели так, будто написаны профессионалом?

Примерно десять правил.

В этой главе описываем их кратко. Дальше в книге каждое из них разбирается подробно.

Правило № 1. Используйте правильный шрифт

Используйте один из вариантов: Courier, Courier New или Courier Final Draft.

Вот как выглядит Courier. Без него страница сценария не будет похожа на страницу сценария, и ее обязательно переработают в стаканчик Starbucks, из которого будет пить кофе какой-нибудь серьезный автор, пока набирает текст шрифтом Courier.

Всегда печатайте 12 кеглем. Не пытайтесь жульничать. Люди, которые по работе без конца читают сценарии, заметят это и отправят ваш сценарий в макулатуру.

Чтобы подробнее узнать, почему важно использовать шрифт Courier, 12 кегль, см. раздел «Отступы и шрифты в формате для однокамерной съемки».

Правило № 2. Ставьте правильные отступы

В сценарии есть два основных типа отступов: для узкой колонки диалога в центре страницы и для остальных блоков текста. Вот пример того, как они выглядят на стандартной сценарной странице.

ИНТ. КАБИНЕТ ЛЕЙТЕНАНТА

Новый босс – огромный, как вагон поезда, человек по имени КОФФИ. Он разбирает вещи, среди них – много снаряжения для гольфа. Он поднимает глаза на вошедших Уилла и Бобби. Уилл протягивает руку. Он всегда знает, как себя вести, а Бобби нет дела до любезностей.

УИЛЛ

Детектив Сэмпсон, а это мой партнер детектив Лоукс. Добро пожаловать в Южный округ, Лейтенант. Слышали о вас много хорошего.

Лейтенант Коффи пожимает руку Уилла, но смотрит на Бобби.

ЛЕЙТЕНАНТ КОФФИ

Детектив Лоукс. Я слышал о вас.

БОББИ

Что именно?

ЛЕЙТЕНАНТ КОФФИ

Что вы умнее всех в этом отделе.

БОББИ

Умнее всех? Пожалуй, соглашусь.

Он расстегивает кожаную сумку для гольфа и достает клюшку.

ЛЕЙТЕНАНТ КОФФИ

И что у вас трудный характер.

Бобби не отводит глаз.

БОББИ

Думаю, вы увидите, что одно компенсируется другим.

СКЛЕЙКА:

Обратите внимание, что имена персонажей в диалоге печатаются с большим отступом. Также отметьте, что монтажный переход «СКЛЕЙКА» в конце короткой сцены располагается справа. Чтобы узнать точные отступы для каждого блока, см. раздел «Стандартные отступы в формате для многокамерной съемки».

Так как в процессе написания сценария автору нужно постоянно переключаться между этими стилями, нужен какой-то удобный способ форматирования текста. В этом вам поможет программа *Final Draft* или *Celtx*. Благодаря им автор может выставить правильные поля простым нажатием одной-двух клавиш.

Правило № 3. Используйте правильную бумагу, обложку и крепление при печати сценария

Чаще всего авторы, агенты, телесети, студии пересылают сценарии в PDF. Но когда сценарий берут в работу, обсуждают варианты развития сюжета или запускают в производство, чаще всего нужны распечатанные копии, которые можно исписать комментариями. Правило такое: выбирайте самый простой вариант.

- Используйте простую белую бумагу 8,5 × 11 дюймов (215,9 × 279,4 мм) с тремя отверстиями.

- Соедините листы двумя медными заклепками-брадсами – одна сверху, вторая снизу, среднее отверстие остается свободным. Некоторые профессиональные «читатели» воспринимают заклепку посередине как смертельное оскорбление. Я не шучу.

- Обложка не нужна. Если сценарий представляет агентство, оно поставит свою обложку, прежде чем предложить покупателю. То же самое касается текстов, права на которые принадлежат студиям или продюсерским компаниям. Если вы сами продвигаете сценарий, отправляйте его без обложки или с пустой обложкой из картона любого цвета плотностью 163 г/см².

Не скрепляйте страницы пружинами и не переплетайте в папку с тремя круглыми скобами. Не размещайте изображения на обложке. Не прикладывайте бюджет, наброски, фотографии и предложения по выбору актеров. Все это гарантирует вашему сценарию превращение в кофейный стаканчик. Не усложняйте. Пусть сценарий говорит сам за себя.

Правило № 4. Ставьте заголовки сцен только там, где они нужны

В сценариях для кино и телевидения в начале каждой сцены ставится заголовок, который называет место и время действия. Иногда в него добавляется информация о том, как снимается происходящее, например, что события показываются в замедленной съемке, что все происходит под водой, под дождем, в воспоминаниях или во сне. Этот элемент текста называется по-разному: заголовок сцены, заголовок кадра или слаглайн. Вот как он может выглядеть:

НАТ. МАРСИАНСКИЙ КРАТЕР – ДЕНЬ

ИНТ. ПРИДОРОЖНОЕ КАФЕ – ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ – ДЕНЬ

КРУПНЫЙ ПЛАН – ОТПЕЧАТОК БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА НА РАЗБИТОЙ БУТЫЛКЕ ФЛЕШБЭК – ПАЛАТА НОВОРОЖДЕННЫХ

Существует так много разных заголовков сцен, что подробному разбору этой темы посвящена самая длинная глава этой книги, см. «Заголовок сцены».

Некоторые авторы добавляют слишком много заголовков сцен, которые засоряют текст ненужными техническими терминами, мешают читающему погрузиться в историю и создают неприятное ощущение, будто сценарист пытается делать работу за режиссера. Другие пишут заголовки слишком редко, так что сценарий кажется театральной пьесой, где все герои заперты в одной комнате.

Руководствуйтесь общим правилом: используйте заголовки сцен как можно реже, но не пропускайте там, где нужно. Следуйте трем основным принципам, чтобы определить, где заголовок нужен.

1. Новый заголовок сцены нужен, когда меняется место действия.

Например, под заголовком «ИНТ. ФЕРМЕРСКИЙ ДОМ – ДЕНЬ» два беглеца разговаривают внутри деревенского дома. Потом они выходят из дома на крыльцо, и нам нужен новый заголовок для обозначения того, что следующая сцена происходит на воздухе: «НАТ. ФЕРМЕРСКИЙ ДОМ – КРЫЛЬЦО – ДЕНЬ».

Или, например, события переместились из «ИНТ. ФЕРМЕРСКИЙ ДОМ – СПАЛЬНЯ» в «ИНТ. ФЕРМЕРСКИЙ ДОМ – КУХНЯ». В этом случае тоже нужен новый заголовок сцены.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.