

Вебинар по драматургии (мастер-класс)

Как стать профессиональным драматургом? Что помогает написать пьесу и киносценарий, интересные режиссёрам и продюсерам? И надо ли для этого прежде стать писателем? Сценарий для «Футурамы», как и для нескончаемого сериала «Симпсоны» написали математики из университетов Гарварда и Йеля.

Режиссёр и сценарист шедевра мирового кинематографического искусства «Гражданин Кейн» О. Уэлл утверждал: «Все что вам надо знать о кино, вы освоите за выходные. Кроме сценарного мастерства». Нет настоящего сценария – нет и настоящего фильма. Как говорил Хичкок: «Чтобы сделать настоящий фильм нужен сценарий, сценарий и еще раз сценарий». Эти слова звучат как отчаянное восклицание шекспировского короля Ричарда III: «Коня! Коня! Полцарства за коня!».

В популярном анимационном сериале «Футурама» (7 сезонов), созданном в студии «[20th Century Fox](#)» командой [Д. Коэна](#) на съёмочной площадке произносится фраза: «Всем добро пожаловать, кроме сценаристов». Однако не стоит обижаться, следует помнить, что без сценаристов ни куда – любой фильм начинается со сценария. И многие творческие люди мечтают овладеть драматургическим мастерством.

Конечно, в драматургии в первую очередь нужен литературный талант. Но необходим и обыкновенный расчёт. Знаменитый советский режиссёр Л. Гайдай буквально по минутам рассчитывал, когда, в какой сцене должен появиться очередной гэг¹, что бы его комедии вызывали непрерывающееся весёлое настроение и смех у зрителей. В нашем вебинаре мы предлагаем формулу успеха в драматургии.

Литературные произведения имеют разный хронометраж. В рассказе автор рисует один час, или несколько дней, или несколько лет жизни литературного героя. Повесть описывает всю его жизнь. Роман охватывает не

¹ Gag – шутка, комический эпизод. На киностудиях Голливуда работают специальные группы гэгменов, в обязанности которых входит придумывать гэги.

только не только всю жизнь одного героя, но затрагивает и судьбы его родителей, дедов и даже прадедов, времена нескольких поколений.

Рассказы и стихи сочиняются. Крупные литературные произведения (романы, пьесы) авторами «строятся». Строятся так же как здания, но вначале следует посчитать сколько будет «этажей (актов, сцен)», сколько «комнат (героев), сколько «окон (диалогов, полилогов), сколько «дверей (монологов, монореплик». После подсчёта вычерчивается архитектурный план, потом заливается фундамент, и лишь затем возводятся стены... Но между «строительством» романов и пьес существует значительная разница. Прозаик пишет свой роман согласно плану, но в силу того, что число страниц прозаического произведения никто и ничто не ограничивает романы романист имеет широкие возможности встроить в роман дополнительные то «ступени» и пробить лишние «окна» и «двери». То есть написать какие-то эпизоды, связанные с главным героем и истории второстепенных героев, которые не были предусмотрены в первоначальном архитектурном плане. Ведь роман может состоять из одной книги, как «Акбилек» Ж. Аймаутова, и даже четырёх книг, как «Тихий Дон» М. Шолохова. И читатель читает роман много дней и ночей.

Для того, чтобы выстроить драматургическое произведение применяются четыре инструмента:

1. Хронотоп.
2. Архетип.
3. Степень мотивации.
4. Мифологема.

Драматург же ограничен законами театра и кино. Главный из них – время действий. Пьеса идёт на сцене, как правило, не больше двух часов. И длительность фильма, даже двухсерийного, не больше четырёх часов. Поэтому драматург писать все что приходит ему в голову, все что ему хочется выразить, все должно соответствовать предусмотренному плану. Если задумано четыре акта, значит должно быть написано четыре акта, если должно быть шестнадцать ремарок, значит должно быть шестнадцать ремарок. Каждая лишняя ремарка или не играющий на главную идею произведения персонаж только уродуют драматургическое произведение, разрушают сюжет, заваливают собой, как мусор, драматические или комедийные сцены.

Драматургия (гр. drama – действие) включает в себя теорию и практику драматического искусства.

Теория драматургии есть результат исследований конфликтов в устных и письменных продуктах культуры и искусства, как в среде сообщества исторического человека, так в социумах современного человечества, включая и подсознание отдельно взятого человека.

Теория драматургии касается всех аспектов человеческой цивилизации. Она представляет собой целую научную библиотеку, но понятна и интересна лишь специалистам: конфликтологам, социологам, психологам, филологам... Поэтому мы рассмотрим лишь интересную нам, драматургам, её часть – литературную драматургию в пьесах и киносценариях. И то лишь две главы из теории литературной драматургии: историю литературной драматургии и драматургическую речь. А основное внимание сосредоточим на практике литературной драматургии.

Практика литературной драматургии заключается в сочинение драматургического произведения, в писательском труде, в творческой работе.

Рассмотрим практическую работу на примере второй части киноэпопеи киносценария художественного фильма «Железная гора» (Казахфильм, 2013).

Фильм сценарийіне синопсис

Ұлт басшысының Теміртауда металлург ретіндегі еңбек қызметін еске алуынан басталады. Жалпы алғанда, фильмде толықтай Н.А.Назарбаевтың кітаптарынан алынған дәйексөздер қолданылу тиіс, бұл фильмнің деректік нақтылығын айқындайды.

Бірінші эпизод Сұлтан тапқан табысының бір бөлігін өз әкесіне, өз отбасына жібереді. Ал оның жолдасы Бекзада өзіне аң терісінен тігілген бөрік сатып алады. Бөрікті мотоциклмен жүрген ұрлықшылар оның басынан шешіп алып кетеді. Сұлтан ұрлықшыларды қуып жетуге тырысканымен, үлгермей қалады. Жолдасын "Әлі сенде талай бөрік болады" деп жұбатудан басқа еш амалы қалмайды. Зәулім құрылыс, салынып жатқан металлургия зауытының көрінісі.

Бірінші мамыр мерекесіне арналған демонстрация. Днепродзержинсктен бір топ студент келеді, солардың ішінде Сұлтан да бар. Дағдылы жұмыс күндері басталады. Ауыр еңбек. Домнаның іске қосылуы. Сұлтанның алғашқы металлы. Тілшімен сұхбат және республикалық газеттегі Сұлтанның алғашқы фотографиясы.

Сұлтанның туған үйіндегі сцена, айналадағы көршілер Сұлтанның әкесінің үйінде топтасуда, мерекелік атмосфера. Сұлтан мен оның анасының оның үйленетін мезгілі жеткені жайлы әңгімесі. Сұлтан мен Сараның кездесуі.

Сұлтан Хельсинкиде бүкіләлемдік жастар фестивалі делегациясының мүшесі болады. Ю.А.Гагаринмен кездесу. Алғашқы космонавтпен әңгімелесу. Сұлтан өз досына аң терісінен тігілген бөрік алып келеді. Зауыттағы апат. Жарылыс. Жарақаттанғандардың ішінде Сұлтан да бар. Сара Сұлтанға көмекке аттанады. Сұлтан мен Сараның комсомолдық үлгідегі үйлену тойы. Үйлену тойында Сұлтанның әкесі оған үйге жіберген барлық ақшасын

кайтарып беріп,оның бақытты болуын қалайтынын айтады. Бас кейіпкердің жай еңбек күндері мен жоғары оқу орнында өткізген өмірінен бірнеше сцена.

Отбасылық сценалар. Кейіпкердің өмірі ойдағыдай өрлеп келеді, ол инженер атанады. Алайда өндірісте өзіндік кемшіліктер бар, тіпті басшылықтың қылмыстық немқұрайлылығы орын алады. Сұлтан партиялық мансаптан бас тартады,себебі жан қалауы металлург болып қала беру. Алайда кейін ол оң өзгерістер енгізу үшін биліктің болуы қажет екенін түсінеді. Оның бұл идеялары достарымен сұхбаттасу және карапайым тұрмыстық өмірінің сценалары арқылы жеткізілуі тиіс.

Сұлтан партияның қалалық комитетіне шақыртылады. Давыдов жолдаспен әңгімелесу. Осы уақытта Сұлтанның досы Бекзада еңбек мүгедегі атанады, алайда кәсіптік ұйымдар мұндай еңбек мүгедектерінен қашық болуға тырысады. Сұлтан партиялық және кәсіптік ұйым бюрократиясымен өз күресін бастайды және биліктің жаңа деңгейіне көшеді.

Ол халыққа еңбек ету үшін комбинат партұйымының хатшысы қызметіне ауысады.

Фильм Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың еліміздің әрбір азаматы мен әрбір адамның өмірінде ұлы мақсаттардың болуы қажет екені жайлы ұлағатты монологымен аяқталады.

Синопис сценария фильма.

Сценарий начинается с кадров, в которых Лидер нации вспоминает начало трудовой деятельности в Темиртау уже в качестве металлурга.

Вообще, весь фильм должен комментироваться цитатами из книг Н. А. Назарбаева, что придаст фильму документальную достоверность.

Первый эпизод.

Султан посылает часть заработка своему отцу, своей семье. А его друг Бекзада покупает себе меховую шапку. Эту шапку снимают с его головы воры на мотоцикле. Султан пытается остановить их, но не успевает. Остаётся только утешать друга:

– Будет у тебя еще шапка!

Панорама гигантской стройки, металлургического завода.

Первомайская демонстрация. Из Днепропетровска приезжает группа студентов, среди них Султан. Никто их не встречает.

Начинаются трудовые будни. Тяжёлый труд.

Запуск домны.

Первый металл Султана.

Сцена с журналистом и первая фотография Султана в республиканской газете.

Сцена в родном доме Султана, соседи приходят в дом отца Султана, атмосфера праздника. Разговор матери Султана о том, что ему пора жениться.

Встреча Султана с Сарой.

Султан становится членом делегации фестиваля молодёжи всего мира в Хельсинки. Знакомство с Ю. Гагариным. Разговор с первым космонавтом. Султан привозит меховую шапку своему другу.

Авария на заводе. Взрыв. Султан среди травмированных. Сара бежит на помощь Султану.

Комсомольская свадьба Султана и Сары. Отец Султана на свадьбе у сына, возвращает сыну все деньги, которые он посылал домой со словами о желании видеть сына счастливым.

Несколько сцен о трудовых буднях и учёбе главного героя в высшем учебном заведении. А так же семейные сцены.

Все у героя складывается удачно, он становится инженером. Но на производстве есть свои недостатки, даже возникает преступная халатность руководства.

Султан отказывается от партийной карьеры, так как чувствует себя только металлургом. Но в какой-то момент понимает, что для того, чтобы изменить все к лучшему, нужна власть. Эти идеи передаются через дружеские сцены, даже бытовые.

Султана вызывают в горком партии. Происходит разговор с тов. Давыдовым. В это время друг Султана Бекзада становится инвалидом труда, но профсоюз пытается отделиться от таких инвалидов труда. Султан начинает борьбу с партийной и профсоюзной бюрократией и переходит на более высокий уровень власти. Он становится секретарём парторганизации комбината, чтобы трудиться для народа.

Фильм завершается монологом Президента Н. Назарбаева и высших целях в жизни человека и гражданина своей страны.

Но прежде следует усвоить 10 шагов, требующихся при создании сценария.

Схема № 1

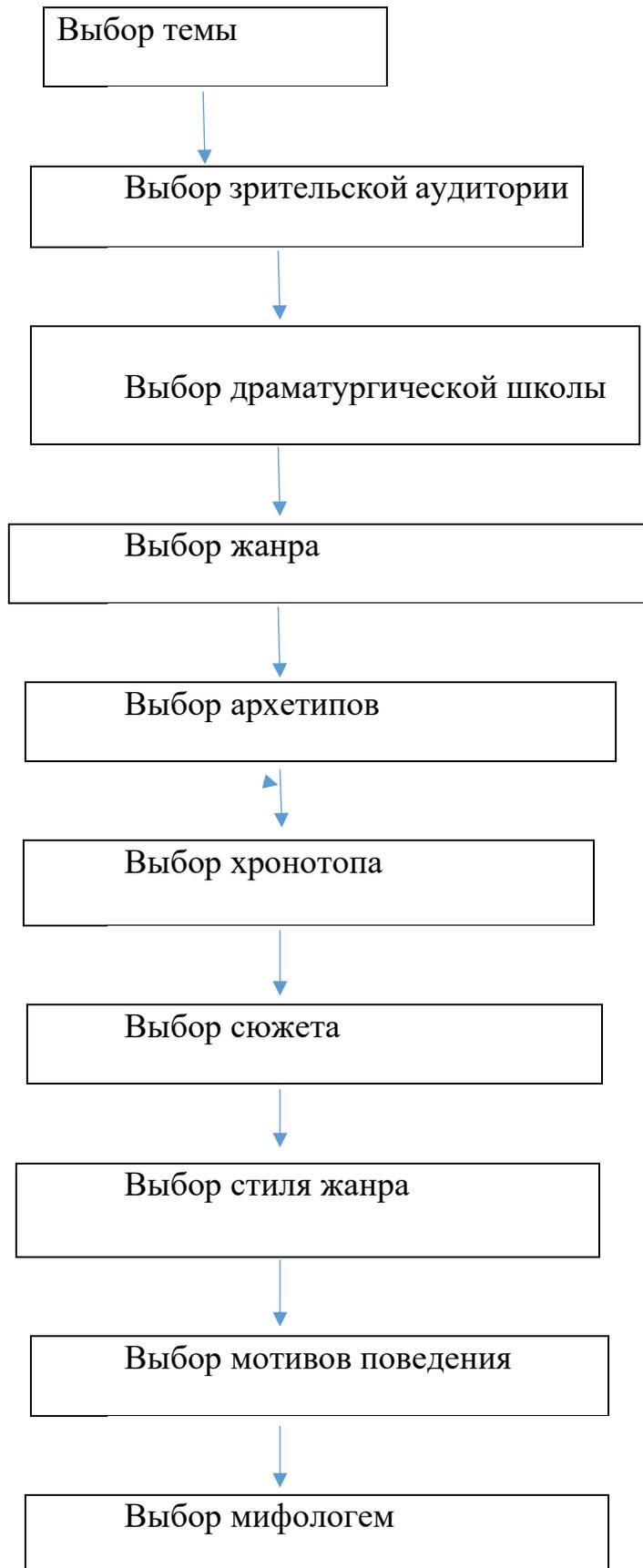

Схема синопсиса фильма «Железная гора»

1. Выбор темы

Авторы сценария остановились на героической теме создания в Казахстане предприятий тяжёлой промышленности.

2. Выбор зрительской аудитории

Зрительская аудитория определена по принятой градации + 16. Так как тема сложная и будет затрагивать производственные вопросы, то аудитория должна состоять из взрослых людей. И в то же время, фильм обязан иметь воспитательное значение, значит надо писать эпизоды, которые интересны и подросткам старше 16 лет.

3. Выбор драматургической школы

Так как тема затрагивает судьбы большого числа людей (строителей, жителей города Темиртау, металлургов и др.) ей соответствовала шекспировская драматургическая школа. И, следовательно, первая сцена описывает панорамную динамичную жизнь города и завода. Движение масс.

5. Выбор жанра

На любой гигантской стройке, касающейся, без ложного пафоса, судьбы страны, происходит столкновение крупных личностей, лидеров. И рождается не только победа, но случаются и драматические ситуации. Например, авария на заводе, взрыв при котором есть пострадавшие от него рабочие. Понятно, что такому сценарию соответствует жанр драмы.

6. Выбор архетипов

Так как мы хотели рассказать о самоотверженном, героическом молодом человеке, готовом отдать даже жизнь ради светлого будущего своей страны, настоящем лидере, то остановились на архетипе Павла Корчагина, героя романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Между прочим, сегодня Павел Корчагин является одним из самых любимых литературных героев в бурно развивающемся Китае.

7. Выбор хронотопа

Хронотоп представляет собой время, в котором развиваются события и пространство, в котором они происходят. Хронотоп в сценарии определён как 70-е годы прошлого века и город Темиртау в КазССР. А так же наши дни.

1997 год.

Москва. Кремль. Сопещание у руководителя аппарата Президента РФ. Речь идет о переносе столицы Казахстана из Алма-Аты в Акмолу.

Вашингтон. Белый дом. В кабинете у госсекретаря говорят о ситуации в Центральной Азии, и, в частности, о том, что означает решение Президента Казахстана перенести столицу в центр страны.

1958 год. Казахская ССР, Темиртау.

Документальная кинохроника с реалиями Целинограда-Акмолы.

Цитата из книги Президента РК о причинах переноса столицы республики. В конце, когда говорится о индустриальном значении Центрального Казахстана, упоминается Темиртау.

Несколько домов, огромная стройка, палаточный городок в районе Темиртау. Восемнадцатилетний Султан с фанерным чемоданчиком в руке стоит у грузовой машины вместе с другими парнями и девушками и с веселыми глазами рассматривает все, что теперь его окружает.

б. Выбор сюжета

Несколько домов, огромная стройка, палаточный городок в районе Темиртау. Восемнадцатилетний Султан с фанерным чемоданчиком в руке стоит у грузовой машины вместе с другими парнями и девушками и с веселыми глазами рассматривает все, что теперь его окружает.

И далее вновь закадровый голос:

– ...в Казахстане в те дни гремело название нового города Темиртау, где строился один из крупнейших металлургических комбинатов страны. Как-то в попавшем мне на глаза номере «Ленинской смены» прочитал объявление о комсомольском наборе в Темиртауское ФЗУ, готовящее будущих металлургов. Показал заметку отцу. Прочитав, он произнёс: «Поезжай...».

События фильма охватывают учёбу Султана в Днепродзержинске, становление его в студенческой среде в качестве лидера, возвращение в Темиртау и в конце – первую самостоятельную плавку металла.

Сюжет фильма во второй серии заключён в следующей метафоре: юноша, детство которого прошло на разнотравье чудесного горного джайлау,

оказывается на оголённом индустриальном пространстве перед Железной горой, на которую ему предстоит подняться и покорить ее.

На заводе Султан знакомится с девушкой Сарой. Она становится свидетельницей взрыва доменной печи и бросается спасать травмированного Султана прямо в огонь.

Происходит комсомольская свадьба. Молодым дарят ключи от квартиры. Они с друзьями идут к новому дому и обнаруживают, что существует всего лишь котлован для фундамента дома. Но жизнь продолжается. Султан становится настоящим лидером, его выдвигают в руководящие органы, хотя он против, так как любит свою работу металлурга. Но партийные органы настаивают. Султану приходится бороться с закостеневшим, бюрократившимся аппаратом. У него появляются враги. Но он, защищая интересы ставшего на производстве инвалидом молодого, семейного человека по имени Бекзада, выстаивает в борьбе.

8. Выбор стиля жанра.

Так как сценарий основан на исторических событиях и документах стиль определен как реалистический.

9. Выбор мотивов поведения

Мотив поведения главных героев соответствует сверхидеи – желанию отдать металлургии Казахстана всю свою жизнь, готовности пойти на любые жертвы ради справедливости и чести.

10. Выбор мифологем

Главные мифологемы – это огненная река расплавленного металла и колючая проволока ГУЛАГовских лагерей в Центральном Казахстане.

К четырём видам драматургической речи относятся:

а) диалог/полилог – обмен информацией, пожеланиями и оценками, связанными одной темой;

в) монолог – речь героя, не связанная с темой речей других героев, но касающаяся времени, пространства и событийного ряда произведения;

с) монореплика – высказывание, не связанное темой ни с одной речью, включая и реплики самого говорящего, и не касающаяся ни времени, ни пространства, ни событийного ряда произведения;

d) устная ремарка – высказывание героя, описывающего время, пространство, в которой происходит действие, и отсутствие или присутствие других героев произведения.

Схема № 2

