

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

Серия «МЕДИАЛАБОРАТОРИЯ»

А. В. Калеушева

Простые объяснения и нескучные задания

Учимся писать сценарий

Москва 2020

ОТ АВТОРА

Привет, уважаемые читатели!

Рады предложить вашему вниманию методическую рабочую тетрадь, цель которой – помочь каждому, кто хочет написать свой первый сценарий, сделать это.

Однако прежде всего мне бы хотелось напомнить педагогам и родителям одну очень важную вещь.

Методики наши важны и интересны, но всё же они не могут быть универсальными.

Мы с вами знаем, что дети наши очень разные, и нам необходимо помнить про их индивидуальность, а также быть внимательными к тому, какой отклик находит у них то, что изложено в этой тетради, то есть к их обратной связи. Используя эти материалы, меньше всего, пожалуйста, думайте о том, что у наших детей есть ментальные особенности! Важно смелее ставить перед ребятами задачи, но в то же время, конечно, трезво оценивать то, что делает каждый участник вашей группы, что ему по силам, какое участие будет для него адекватным этим задачам.

Текст брошюры дополнен компьютерными презентациями, которые можно [скачать здесь](#).

Анастасия Калеушева,

педагог медиалаборатории Даунсайд Ап, режиссер-документалист.

Пособие подготовлено при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	2
Какие бывают сценарии и для чего они нужны?	2
Из чего состоит сценарий?	4
Тема	5
Упражнение: как выбрать тему сценария?	6
Среда	8
Упражнение: как выбрать среду?	9
Персонажи	11
Упражнение: как придумать персонаж?	13
Цель	15
Упражнение: цель	16
Конфликт (препятствия)	17
Упражнение: конфликт	18
Кульминация	19
Упражнение: кульминация	20
Финал	21
Упражнение: финал	22
Визуальная часть	23
Упражнение: подробности	25
Сценарий для ролика	27
Упражнение: ролик	28
Эпилог	30
Дополнительные материалы	31

ПРЕДИСЛОВИЕ

Какие бывают сценарии и для чего они нужны?

Сценарий – это литературно-драматическое произведение, которое становится основой для создания кинофильма, телефильма, спектакля или другого представления. Так бы сказали в каком-нибудь кинематографическом институте – и были бы правы. Но жутко скучно звучит, правда?

А ведь написание сценария – хоть и непростое, но очень интересное занятие!

Для чего же нужен сценарий?

И почему, если просто включить камеру и начать снимать (или просто начать представление), то из этого мало что получится?

Дело в том, что сценарий – это ОСНОВА.

Это – каркас, на котором всё держится, как скелет у человека. Без сценария история будет рассыпаться на части или выглядеть несвязанной.

Представь, что будет с человеком, если у него пропадет скелет!

Согласись, он станет похож на бесформенный мешок, и непонятно будет, где у него глаз, а где нога.

Так и сценарий:

он помогает нам придать истории форму, рассказать ее зрителю шаг за шагом.

Еще сценарий помогает понять, что нам понадобится в съемочном процессе.

Кроме того, сценарий позволяет поделиться нашей идеей с другими участниками съемок, чтобы всем было понятно, что произойдет в нашем сюжете.

Сценарий нужен для любых съемок,
будь то фильм,
или короткий обучающий ролик,
или ты просто хочешь рассказать
о каком-то событии из своей жизни.

Если ты захочешь снять фильм –
сценарий будет более сложным и подробным.
Если решишь снять короткий ролик –
будет более простым.
В любом случае он вам очень поможет!
Поэтому лучше всего
начинать работу с написания сценария.

Эта тетрадь поможет тебе научиться
писать интересный сценарий.

Ты узнаешь обо всех важных частях сценария
и сможешь выполнить интересные упражнения.
И пока ты будешь их делать – сможешь
создать собственную историю!

А еще эта тетрадь очень подходит тем,
кто только-только пробует написать сценарий,
у кого нет ни большой профессиональной съемочной команды,
ни огромных денежных средств.

Именно так мы с ребятами из медиалаборатории
написали сценарий к нашему первому сюжету
«Шутки и шутники».

Его я буду приводить в пример, чтобы было понятно,
какие важные моменты и тонкости надо учесть,
когда создается сценарий для самостоятельной съемки.

Познакомиться с тем сюжетом,
который у нас получился,
можно на страницах сайта фонда «Даунсайд ап»
или по ссылке – <https://youtu.be/AEYd8uh9dal>

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СЦЕНАРИЙ?

Итак, сценарий – это основа.
Основа любит порядок!
Чтобы получилась понятная история,
нужно выполнить несколько заданий,
как будто нанизать бусины на нитку
в определенном порядке.

Прежде всего запомним,
что сценарий включает в себя
описательную часть и визуальную часть.

Сначала необходимо продумать
и описать сюжет,
то есть сочинить нашу будущую историю.
Потом – представить и записать,
как именно мы будем ее снимать.

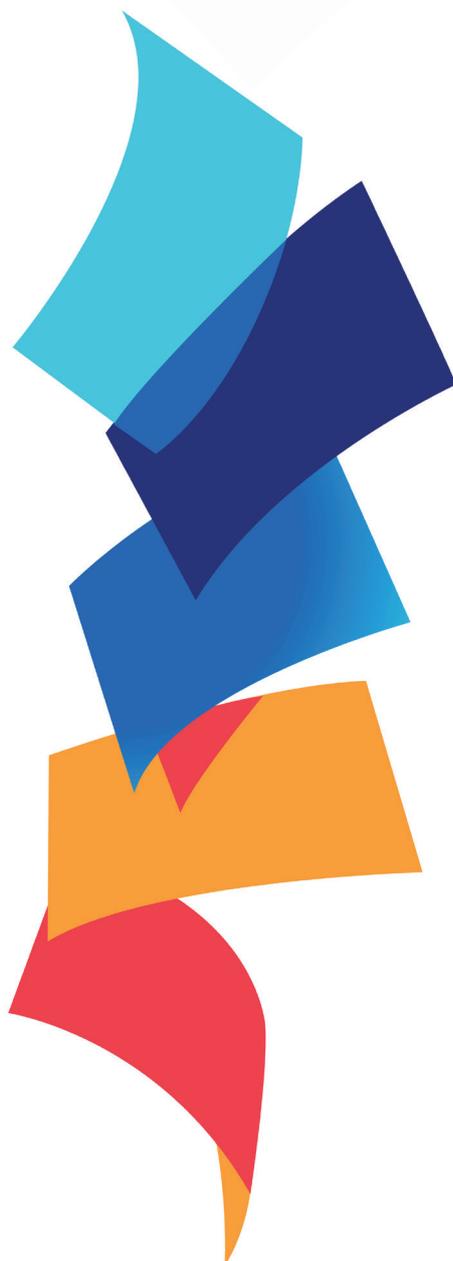
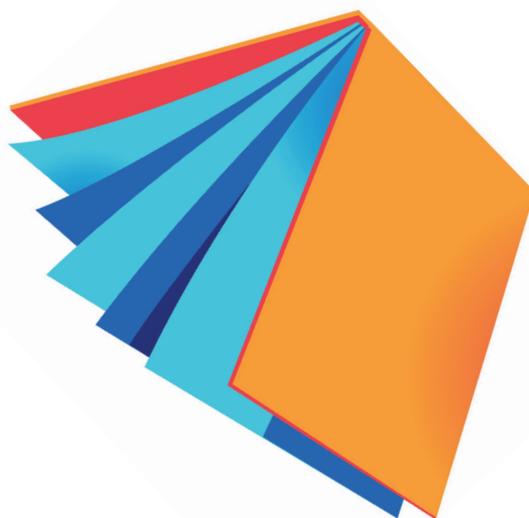
Сначала мы поговорим
об описательной части (сюжете),
а потом – о визуальной.

Написание сценария можно разделить
на несколько этапов:

**тема, среда, персонажи, цель,
конфликт, кульминация, финал.**

Каждый этап –
это важный элемент сценария.
Если забыть хотя бы про один из них –
твоя история будет «хромать»,
или что-то в ней останется не понятным.

Поговорим про каждый этап отдельно.

1. ТЕМА

Начать написание сценария нужно с определения темы.

Тема – это самое главное,

про что мы рассказываем в нашей истории.

Одна тема объединяет все предложения в тексте и всю историю целиком.

О чем она, твоя история?

О любви? О дружбе? О знаниях?

Тема истории должна быть интересна в первую очередь тебе самому.

Это должно быть самое важное для тебя сейчас:

то, о чем тебе хочется рассказать,

что-то, от чего внутри становится горячо!

Темы бывают широкие и узкие.

Вот, например, любовь или дружба – очень широкие темы.

Мы можем любить родителей,

своих братьев, сестер, друзей,

а можем – животное или какое-то место.

А узкой темой, к примеру, может стать

какое-то увлечение,

о котором тебе очень-очень хочется рассказать.

Скажем, ты хорошо разбираешься

в аквариумных рыбках или

тебе очень нравится кататься

на велосипеде по лесным дорогам.

И широкая тема, и узкая тема могут стать

темой твоего будущего сценария.

Как пример рассмотрим наш с ребятами

фильм «Шутки и шутники».

Мы создали его в медиалаборатории Даунсайд Ап,

а помогли нам в этом следующие упражнения.

Упражнение: как выбрать тему сценария?

1. Напиши список самых волнующих тебя явлений:
любовь, дружба, природа, танцы,
работа, театр, шутки и так далее.

2. А теперь к каждому явлению,
которое ты записал,
задай вопросы.

Например:

«что такое шутка?»,
«какая она бывает?»,
«как я шучу?»,
«всем ли смешны мои шутки?»,
и так далее.

3. Найди свой собственный ответ.

Например:

шутка – это какое-то действие или слова,
от которых окружающим становится смешно.
Иногда шутки бывают не очень добрые,
а иногда даже вредные и обидные.
Обидно шутить не стоит,
иначе можно попасть
в неловкую ситуацию.

Попробуй проделать
это упражнение
самостоятельно в таблице,
но напиши про что-то другое,
что тебя еще интересует.
Или выбери несколько тем
для ответов на вопросы.

Явление	Вопросы	Ответы
Сначала приведем пример на тему «Шутка»		
Шутка	Что такое шутка? Какая она бывает? Как я шучу? Всем ли смешны мои шутки?	Шутка – это какое-то действие или слова, от которых окружающим становится смешно. Иногда шутки бывают не очень добрые, а иногда даже вредные и обидные. Обидно шутить не стоит, иначе можно попасть в неловкую ситуацию.
Теперь продолжим делать это же упражнение, но на другие темы		
Любовь	Что такое любовь? Кого можно любить? Что можно любить? Как проявить свою любовь?	<i>Впиши свои ответы на вопросы по теме Любовь.</i>
Танцы	Что такое танцы? Зачем они нужны? <i>Задай еще вопросы по теме Танцы</i>	<i>Впиши свои ответы на вопросы по теме Танцы.</i>
<i>Впиши свою тему</i>	<i>Впиши вопросы по твоей теме</i>	<i>Впиши свои ответы на вопросы по теме, которую ты выбрал</i>
<i>Впиши еще одну свою тему</i>	<i>Впиши вопросы по твоей теме</i>	<i>Впиши свои ответы на вопросы по теме, которую ты выбрал</i>

Внимательно прочитай, что у тебя получилось.

Выбери то, что для тебя самое важное и интересное. Это наблюдение и будет темой твоего сценария. Не переживай, если сразу не получается подробно ответить на вопросы: смело практикуйся, и всё обязательно получится!

2. СРЕДА

Конечно, речь пойдет не о дне недели,
который называется средой!

Когда мы пишем сценарий,
нам важно понимать,
в каком мире живут наши действующие лица,
наши персонажи.

Этот мир и называется средой.
Он может быть выдуманным,
а может быть реальным,
который окружает нас на самом деле.

Хорошенько подумай,
какой мир будет окружать твоих героев:
реальный или вымышленный?

У больших кинокомпаний –
большие финансовые возможности,
поэтому они могут снимать фильмы
про полет в космос или даже
про вымышленные миры.

Мы в нашей медиалаборатории
только учимся снимать кино,
поэтому наши герои
существуют в реальном мире.

Еще нужно обязательно заранее подумать,
где ты действительно сможешь снять свой сюжет.

Даже если ты снимаешь
самый простой ролик про свое увлечение,
продумай, где будет происходить действие
и его съемка!

Хочу тебе сказать,
что есть одна маленькая хитрость!

Если тебе всё-таки хочется снять кино про космос
или какой-то вымышленный мир,
то ты можешь написать сценарий мультфильма,
а потом нарисовать этот мультфильм и снять его!

Упражнение: как выбрать среду?

Ответь себе на несколько вопросов:

1. Для чего я пишу сценарий? (фильм, спектакль, мультфильм, короткий видеоролик)

Ответ:

2. В каких местах я смогу снимать свой сюжет?

Ответ:

3. Какие места из тех, что я записал, больше всего подходят для темы моего сценария? Почему? (здесь могут быть очень неожиданные и смелые решения)

Ответ:

Пример:

Мы хотели снять фильм,
и сценарий писали именно для него.

Снимать у нас была возможность
только дома или на улице.

Мы хотели снять кино про школьников,
поэтому нам нужна была комната
с письменным столом.

Кроме того, нам нужна была
еще одна комната
для других героев нашей истории.

А еще нужен был двор
с детской площадкой.
Мы выбрали, чья квартира
больше всего подходила для нашей идеи.

Рядом с домом, который мы выбрали,
был симпатичный двор.
Тогда мы решили и сценарий придумывать,
исходя из этих реальных возможностей.

Но если ты учишься или
уже умеешь снимать мультфильмы,
то смело фантазируй и придумывай
самые необычные места!

Только помни, что они
должны быть не случайны,
а соответствовать
образу жизни твоих героев.

3. ПЕРСОНАЖИ (герои, действующие лица)

Персонаж – это герой, о котором идет речь в фильме или спектакле. Персонажей может быть несколько. Кто-то из них главный, а кто-то – второстепенный.

В спектакле персонажи чаще называются «действующие лица». Поэтому получается, что, когда мы описываем героя, персонаж или действующее лицо, мы имеем в виду одно и то же.

Иногда герои могут быть вымышленными, их может придумать автор сценария. Например – Гулливер и лилипуты или персонажи сказок: лягушка-путешественница, гадкий утенок.

В других случаях персонажами или героями могут быть реальные люди: какой-то знаменитый человек и его близкие, друг или знакомый автора сценария или сам автор.

Чтобы персонаж был интересным, он должен обладать определенным характером. Он должен чем-то отличаться от других.

Персонаж может быть смелым, добрым, трусливым, хитрым, ленивым, умным, глупым и так далее. Чтобы все поняли, какой характер у персонажа, он должен совершать какие-то поступки: что-то сделать, сказать, показать или куда-то пойти.

Эти поступки покажут,
какие черты характера есть у персонажа.

Чем подробнее ты опишешь каждого героя,
тем ярче и интереснее получится вся твоя история.
Ты можешь описать реальных людей,
своих знакомых, а можешь придумать
совершенно незнакомого человека.

Важно, чтобы не было противоречий.

Например, если твой персонаж
скромный и молчаливый,
то, скорее всего,
он любит сидеть дома
и, например, читать книги.

Такой человек вряд ли
пойдет выступать на сцену.
Верно?

И наоборот, если твой герой
любит быть в центре внимания,
то ему трудно усидеть дома,
и такому персонажу

больше подойдет заниматься танцами
и с удовольствием ездить
на танцевальные конкурсы.

Чтобы зрителю была интересна твоя история,
главный герой должен измениться за время,
пока эта история длится.

Или несколько главных героев.

Что-то в их характере должно стать другим.

Например, они были робкими, но,
преодолев трудности, стали смелыми.

Или были задирами, а потом стали очень
дружелюбными.

Среди персонажей обязательно должен быть один, который поможет измениться главным героям.

В нашем фильме это была Надежда Михайловна, которая подшутила над нашими главными героями в ответ на их шутку.

Итак, персонажи – это не только главные герои. Персонажи – это все действующие лица нашего сюжета или нашей истории.

Подумай, кто будет главным героем твоей истории? Может, их будет несколько?

Упражнение: как придумать персонаж?

1. Для начала понаблюдай за своими близкими, попробуй описать качества их характеров и их увлечения.

Имя _____

Какой характер у этого человека?

Чем увлекается этот человек? Что ему нравится делать?

2. А теперь давай придумаем вымышленный персонаж.

Дай ему имя,
потом опиши его характер.

Подумай, какой он?
Веселый или грустный,
стеснительный или хвастунишка?

Опиши подробнее его качества.
Придумай для него какое-то увлечение.

Что он любит делать?
Чем вообще не любит заниматься?
Чего он боится?
Чего не хочет?

Имя _____

Какой характер у моего персонажа?

Какие увлечения у моего персонажа?

*В конце этой тетради есть приложение, и в нем – такие же упражнения:
ты можешь выполнить их и описать других персонажей.*

4. ЦЕЛЬ

Каждый персонаж имеет цель.
Именно к ней он стремится
на протяжении истории.

Бывает общая цель у нескольких персонажей,
а бывает своя цель у каждого героя.

Кроме того, цели могут меняться,
пока длится история.

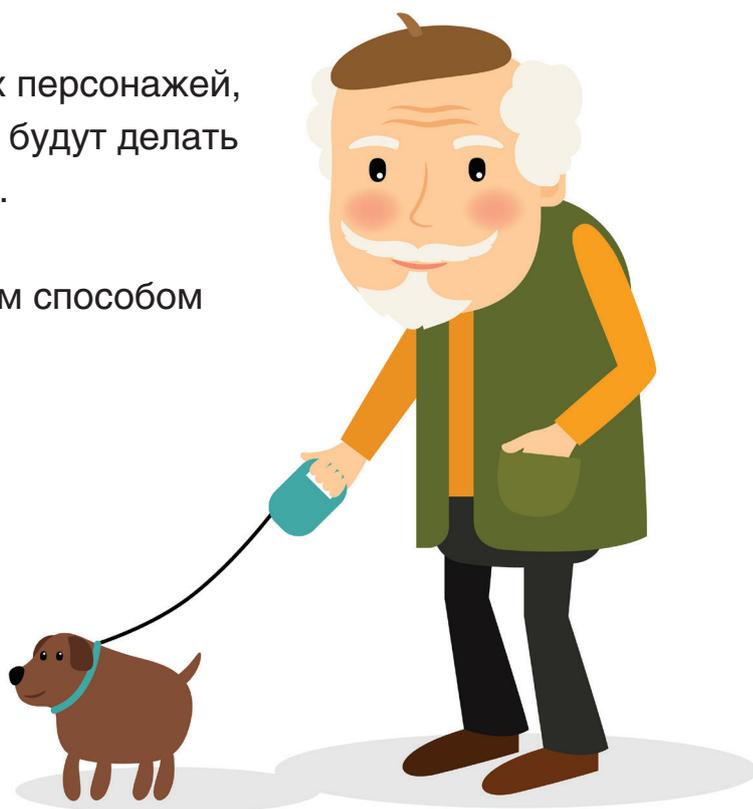
Например, в нашем фильме
у ребят сначала была одна цель – развлечь себя.

Затем у них появилась новая цель –
помириться и извиниться перед дедушкой.

А вот у Надежды Михайловны и дедушки
цель была одна: проучить ребят.

Определив цель для своих персонажей,
можно придумать, что они будут делать
для достижения этой цели.

Тогда будет понятно, каким способом
они смогут достичь цели.

Упражнение: цель

**Давай придумаем цели
и способы их достижения для твоих персонажей.**

Имя _____

Какая цель у этого персонажа?

Что он делает для достижения своей цели?

Какие совершает действия?

Меняется ли цель в ходе истории?

Если меняется, то как?

*В конце этой тетради есть еще несколько таких же заданий,
можешь их выполнить: описать цели и действия других персонажей.*

5. КОНФЛИКТ (препятствия)

Персонаж в ходе истории должен действовать:
что-то говорить, что-то делать.

Чтобы он мог совершать действия,
ему надо встречаться
с какими-то препятствиями.

Таковыми препятствиями могут быть
какие-то обстоятельства
или другие герои.
Иногда препятствие называют конфликтом.

Слово «конфликт» означает «столкновение, спор».
Препятствие (конфликт) мешает персонажу
достичь своей цели,
или меняет одну цель на другую.

Конфликтом может быть какое-то событие,
или же конфликт может возникнуть между героями.

Иногда конфликт может происходить
в самом герое, если он, например,
испытывает страх или не умеет что-то сделать.

По ходу истории герой может справиться
с таким внутренним препятствием (конфликтом).

Преодолевая препятствия (конфликт),
персонаж может измениться,
что сделает вашу историю живой и интересной.

Давай подумаем, какие препятствия (конфликты)
могут возникнуть у твоего героя.

6. КУЛЬМИНАЦИЯ

Кульминация – это самый напряженный момент твоей истории.

До кульминации сюжет как будто вырастает и развивается, а после кульминации он постепенно движется к завершению.

Кульминация – это момент, когда наступает перелом во взаимоотношениях между героями истории.

Иногда кульминацией может быть момент преодоления героем препятствия, которое мешает ему достичь своей цели.

Кульминация – это событие, которое определяет, чем закончится история или как изменится ситуация в твоей истории.

Другими словами, кульминация может поменять цели героев, разрешить какой-то конфликт, помочь преодолеть препятствия.

В прошлом задании мы придумывали препятствия и конфликты, а теперь давайте будем придумывать способы преодоления этих препятствий.

Приступим!

Упражнение: кульминация

Посмотри внимательно,
какие ты придумал
конфликты / препятствия
для своих героев
в прошлом упражнении.

В этом упражнении
выпиши их по порядку
и придумай,
как их преодолеть:
что надо сделать,
что сказать,
как решить
возникшие сложности.

Конфликт / препятствие:

Способ решения этого конфликта / препятствия:

В конце этой тетради есть еще несколько таких же упражнений, ты можешь выполнить их и описать пути преодоления других конфликтов / препятствий.

7. ФИНАЛ (завершение)

Финал – это то, чем заканчивается история.

Финал может быть разным:

счастливым, когда герой достиг своей цели;
грустным, когда герой не достиг своей цели;
открытым, когда зритель не видит,
достиг ли герой своей цели или нет.

Когда история заканчивается
открытым финалом,
зрителю нужно самому додумать и понять,
чем же заканчивается история.

И, хотя финал может быть любым,
он обязательно должен быть связан по смыслу
с остальной историей.
Он должен стать ее последней частью.

Например, в нашем фильме «Шутки и шутники»
ребята пришли извиниться перед дедушкой.

Это поступок, который естественно вытекает
из предыдущего действия.
Ребята еще на площадке договорились,
что надо извиниться.

Было бы неправильно,
если бы они договорились,
что нужно извиниться,
а потом, например, разошлись по домам.

ВИЗУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ЧТО И КАК БУДЕМ СНИМАТЬ?

Мы познакомились с тем,
как придумывается сюжет истории.
Выполнили упражнения и теперь знаем,
о чем будет наша история,
где она будет происходить,
какие герои будут в ней действовать,
какие у них будут цели,
что они будут делать.

Мы знаем, как нашим героям
удастся преодолеть возникшие трудности
и чем наша история закончится.

Можно считать, что сценарий готов?
Нет! Пока мы только обозначили
основные моменты,
собрали «каркас» или «скелет» нашей истории!
Теперь пришло время
наполнять историю подробностями.
Для этого нам нужно всю историю
поделить на кадры и сцены.

Кадр – это часть фильма,
которая начинается, когда включается камера,
и заканчивается, когда камера выключается.

Сцена – это отрывок нашей истории,
который состоит из кадров.
Действие при этом происходит
в одном и том же месте
и в одно и то же время.

Давайте разделим историю на сцены.
Например, в «Шутках и шутниках»
наши ребята сначала
сидели в комнате и скучали,
пока им не пришла в голову идея
подшутить над бабушкой.

Это и была одна сцена.
Дальше они стали собирать вещи,
необходимые для их шутки.

Это уже была другая сцена,
потому что ребята стали искать
то, что нужно, в разных местах,
то есть стало меняться
пространство и действие.

Разделив историю на сцены,
нужно в каждой сцене
прописать подробности.

Например, если действие происходит в комнате,
то надо записать, что в ней находится,
где в ней сидят, лежат или стоят герои,
во что они одеты, куда двигаются,
куда смотрят и так далее.

Чем подробнее ты опишешь все детали,
тем проще будет потом снимать сюжет.

СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РОЛИКА

Я уже писала, что сценарий нужен не только к фильму, но и к любому видеосюжету.

Если ты увлекаешься чем-то, например, любишь читать книги, танцевать или рисовать, ты можешь снять ролик о своем увлечении.

А может быть, тебе хочется поделиться впечатлениями об интересной поездке?

Или просто рассказать о себе, например, о том, как ты чему-то учишься или недавно научился?

Короткий сюжет (ролик) можно снять о чем угодно! Но и здесь лучше написать сценарий, потому что он упростит процесс съемки.

Ролик снять немного проще, чем фильм. Но у сценария для ролика тоже есть свои правила. Вот они.

- 1. Ролик должен быть коротким – 1,5–2 минуты.** Учитывай это при написании сценария.
- 2. Напиши, о чем будет ролик.**
- 3. Напиши, что ты будешь говорить.**
- 4. Напиши, что ты будешь делать в кадре или что там будет происходить.**

У ролика должна быть определенная структура, то есть определенные части.

Вступление – в этой части надо поприветствовать зрителей и коротко сказать, о чем будет ролик.

Основная часть – в этой части надо подробно раскрыть смысл всего ролика.

Финал – в этой части нужно попрощаться со зрителями.

Упражнение: ролик

Впиши в пустующие графы подробное описание каждой части.
Не забывай, что ролик должен быть коротким, но емким по содержанию.

ПОМНИ!

Кроме структуры ролика, важно продумать визуальную составляющую. То есть надо продумать и записать, что именно мы делаем в кадре, как двигаемся, где и как размещаемся – встаем, садимся, идем.

Вступление

Структура:

Визуальная составляющая:

Основная часть

Структура:

Визуальная составляющая:

Финал

Структура:

Визуальная составляющая:

ЭПИЛОГ

Мы очень коротко познакомились с тем, как писать сценарии.

Конечно, для большого кино такую работу делать гораздо сложнее, но для создания коротких роликов и небольших киносюжетов наши упражнения очень полезны.

Главное – помни, что все части сценария должны быть связаны между собой по смыслу и направлены на одну цель: рассказать историю.

Ну и не забывай, что, когда сочиняешь сценарий, надо быть смелым, не бояться фантазировать и воображать то, что будет происходить с твоими героями!

