

УДК 791.44
ББК 85.37
С53

Blake Snyder

SAVE THE CAT!® STRIKES BACK: MORE TROUBLE
FOR SCREENWRITERS TO GET INTO... AND OUT OF

Copyright © Estate of Blake Snyder 2009

Снайдер, Блейк.

С53 Спасите котика! Все, что нужно знать о сценарии / Блейк Снайдер ; [перевод с английского А. Мороз]. — Москва : Эксмо, 2020. — 224 с. : ил. — (Мастер сцены).

ISBN 978-5-04-109744-8

Книга, вот уже много лет занимающая верхние строчки книжных рейтингов в США, теперь на русском языке! Блейк Снайдер — всемирно известный сценарист, продюсер, преподаватель и автор нескольких бестселлеров, переведенных на многие языки мира. «Спасите котика! Все, что нужно знать о сценарии» — одна из библий киноиндустрии, это одновременно профессиональный учебник и уникальный вдохновитель и мотиватор для начинающих сценаристов. Это полноценный учебник с пошаговыми инструкциями от первого слабого проблеска идеи до маркетинговых мероприятий для готового киносценария. Автор докажет, что написание киносценария — это творческий процесс, которому можно научиться, и зарядит вас энергией и вдохновением для того, чтобы вы смогли нанести свой ответный удар!

УДК 791.44
ББК 85.37

ISBN 978-5-04-109744-8

© Мороз А., перевод на русский язык, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

9 ПРЕДИСЛОВИЕ

12 ВВЕДЕНИЕ

ВАУ, У ВАС СЕЙЧАС ПРОБЛЕМЫ!

Вы говорите, что вы сценарист? Великий! Но не всегда чувствуете себя великим, потому что «все напечатано» и «вы зашли в тупик»? Это только начало ваших величайших творческих прорывов, и вот почему вы должны нанести ответный удар?

17 ГЛАВА 1

ВАУ! КАКАЯ ПЛОХАЯ ИДЕЯ!

Почему никто не реагирует на ваш фильм? Почему замечания «слишком просто», «слишком сложно» и «слишком скрытно» могут оказаться фатальными? Плюс новое из лаборатории «Котика!» — рецепты для скучных логлайнов и конец логлайнового тупика!

39 ГЛАВА 2

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ НА СЕМИНАРАХ

Итак, вы все усвоили, а где история? Отправляйтесь на семинар «Спасите котика!», чтобы узнать новые способы, как сделать сюжет выигрышным, в том числе «двойной толчок» и инструменты, которые решат проблемы «расползания», «недосказанности» и «размытых сюжетных точек».

63 ГЛАВА 3

ВСЕ УЖЕ СПЛАНИРОВАНО... И НЕКУДА ИДТИ

Чувство «шаблона»? Усиьте свою сюжетную линию с помощью новой структурной карты «Спасите котика!», включая правильное представление «магической поворотной точки», «почему плохие парни действительно наступают», плюс новый пятиэтапный финал Блейка.

89 ГЛАВА 4

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВАШЕГО «ПОЗВОНОЧНИКА»

Сценарий завершен, но ваша история не работает. Почему? Блейк делится своим писательским опытом, чтобы найти лекарство от «сколиоза» истории и помочь вам ответить на пять ключевых вопросов и убедиться, что вы оправдали надежды.

113 ГЛАВА 5

АД ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ТЕКСТА

Идя от личного к публичному, вы получите обратную связь и установите дедлайн для исправления вашего сценария! Блейк обращается к своей группе писателей «Котик!» (Cat!), чтобы получить ответ на вопрос «Как слушать замечания?» и не дрогнуть перед проблемными продюсерами и руководителями.

141 ГЛАВА 6

ТЕСНЫЕ КОНТАКТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖ

Блейк дает волю взлетам и падениям продаж — и почему «появляется агент!». Плюс советы, где объясняется окончательно и бесповоротно, как одеваться, делать питч и доводить до конца любую встречу, чтобы был максимальный эффект.

167 ГЛАВА 7**ШКОЛА ОТВЕТНОГО УДАРА**

Нужен совет в долгосрочной перспективе?

Блейк раскрывает секреты в Школе ответного удара и рассказывает успешные истории, знакомя вас с выигрышными стратегиями, чтобы вы могли не только выживать, но и процветать на любом этапе вашей карьеры.

191 ГЛАВА 8**ДИСЦИПЛИНА, КОНЦЕНТРАЦИЯ
И ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ**

В чем секрет успеха? Что необходимо, чтобы ускользнуть от реального момента «Душа во мраке»? Путешествие одного человека в поисках способа осуществить мечту и победить в Голливуде и за его пределами.

207 ГЛОССАРИЙ

Основные голливудские термины и новые любимые фразы для использования «на передовой», в том числе «осколок стекла», «двойная выгода» и любимый «запах дождя на дороге на рассвете».

217 ОБ АВТОРЕ**219 ВСПОМИНАЯ БЛЕЙКА**

БЛЕЙК СНАЙДЕР
3 ОКТЯБРЯ 1957 ГОДА — 4 АВГУСТА 2009 ГОДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Начать эту книгу без ссылки на франшизы, конечно, сложно. Если вы читаете эту книгу, вы скорее всего понимаете, что Голливуд постоянно ищет идеальный ключевой элемент фильма, который близок зрителям, понятен, но в то же время вызывает сильный резонанс в зрительских умах и душах. Обнаружение магической формулы, создающей кинофраншизу — задача, которую трудно переоценить. Для каждого Бэтмена есть Электра — и это означает, что мы без устали хлопаем в ладоши, когда создатели успешно взламывают сейф с этой магической формулой.

Я абсолютно уверена, когда Блейк Снайдер начинал писать свою первую книгу «Спасите котика!», ему не приходило и в голову, что он будет в авангарде создания «сценаристской практики франшизы». А если и была такая мысль, полагаю, он был хитрым парнем и понимал, насколько эта идея могла показаться далекой и несбыточной, как Святой Грааль для Индианы Джонса. Но тем не менее мы все здесь.

Прежде чем уйти из жизни, Блейк слышал от многих своих поклонников, что он, несомненно, взломал неуловимый код! Эти потоки лести побуждали его энергично продолжать поиски. С книгой «Спасите котика! Ответный удар» Блейк, как любой хороший создатель франшизы, блестяще нашел свой путь к третьей книге в серии, значительно наполненной новым материалом. Джордж Лукас и Стивен Спилберг, несомненно, должны обратить на это внимание! Итак, давайте поговорим о том, что сделал Блейк в этой книге.

Во-первых, воодушевленный семинарами и лекциями, которые он проводил по всему миру, Блейк понял, что его аудитории нужно больше указаний, больше жесткости из лучших побуждений, больше основанных на здравом смысле советов по навигации и выживанию в Голливуде. Конечно, у него были свои собственные

переживания и забавные случаи, но он также провел последние несколько лет, слушая других. Ему задавали тысячи вопросов, рассказывали тысячи историй, с ним делились невзгодами его читатели и ученики, и теперь Блейк нашел время официально обратиться к вам! Именно в этой книге вы найдете ответы и слова ободрения, касающиеся общих проблем сценарного мастерства и случайных «что будет, если», которые являются настоящим бедствием для новичков-писателей.

Блейк понял, что многие начинающие сценаристы добились большого успеха благодаря его советам и урокам, представленным в первых двух книгах. Со своими хорошо принятыми сценариями в руках они искали ответ на вопрос: «Что дальше?» И здесь можно найти личные соображения автора о том, как агенты и менеджеры воспринимают и интерпретируют замечания и что ожидать на совещаниях.

Блейк также понял, что любой успех — это тяжелое бремя. Написание сценария представляет собой ужасающую и изнуряющую рутинную работу, с одной стороны, а с другой — это удивительное, но требующее отдачи всех сил занятие. Он собрал потрясающие истории и полезные советы от работающих, профессиональных писателей, которые представляют и реалистичный, и творческий взгляд на путешествие, называемое «жизнь писателя».

Это вы тоже найдете в книге.

И самое главное, Блейк делится мощной проникновенной и доверительной историей пути героя, который привел его от парня, утратившего свой творческий дух, прекратившего писать, и просто потерянного человека к дисциплинированному, позитивному и энергичному автору с новообретенным желанием писать, писать, писать. Каков же ключ к его масштабному сдвигу парадигмы? Блейк понял, что его упрямство, эгоистичность, независимость полностью разрушали все его сильные стороны, поэтому он разобрался в себе и начал писать от сердца. Он снова поверил в себя, и, надеюсь, его история поможет вам сделать то же самое.

С каждым словом становится ясно, что Блейк написал эту книгу, так как он хотел, чтобы вы знали, что **вы не одни** в тот момент, когда вы решите, что ненавидите историю, над которой работаете,

когда вы подумаете, что потеряли последние шесть месяцев ваших выходных и вашего свободного времени, когда вы осознаете, что запутались в собственном сюжете, — Блейк постарается вытащить вас из сценарной «черной дыры»!

Блейк старается изо всех сил уверить вас: если вы знаете в глубине души, что хотите стать писателем, то существует множество превентивных и позитивных путей выхода из вашей сценарной «черной дыры». Он прекрасно понимал борьбу, происходящую в вашей креативной душе — ведь он и его друзья уже прошли этот путь. В конце концов, все это стоит того.

Прочитав первую книгу «Спасите котика!»: «Эта книга дает мне «то же самое, только другое». С вами такой же остроумный, мудрый и добрый Блейк с его многолетним опытом и позитивным взглядом, дающий массу информации, которой нет ни в какой другой книге о сценарном мастерстве. Невероятная компетенция Блейка как в искусстве кино, так и в бизнесе Голливуда только подчеркивает его заразительное, страстное желание поделиться этим знанием с теми, кто нуждается в руководстве. Я так рада, что он смог перенести всю эту удивительную, вдохновляющую работу на бумагу до своей смерти.

Я не смогла лично поздравить его, но думаю, что он уже знал важность наследия, которое оставил нам. Это материал, из которого сделаны франшизы. Неудивительно, что читатели требовали большего! Мы будем скучать по тебе, Блейк!

*Шейла Ханахэн Тейлор
Осень 2009 года*

Шейла — продюсер и партнер компании Practical Pictures, известной такими франшизами, как «Американский пирог», «Пункт назначения», «Кошки против собак». Она также является приглашенным профессором и преподавателем, работающим по программе подготовки режиссеров-постановщиков по всему миру, включая Сорбонну, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет штата Калифорния, Международный кинофестиваль в Токио и национальную некоммерческую организацию сценаристов Cinestory.

ВВЕДЕНИЕ ВАУ, У ВАС СЕЙЧАС ПРОБЛЕМЫ!

Давайте начистоту: если вы выбрали карьеру сценариста, то вы просто напрашиваетесь на то, чтобы вам причиняли боль. Вот как это происходит.

Независимо от того, откуда вы родом, какие у вас благие намерения или насколько вы талантливы, когда вы просто рассказываете кому-то о сценарии, над которым работаете, это всегда будет выглядеть так.

Как только вы скажете: «Я сценарист», в ответ услышите: «Да?!» И вопрос, который мы все ненавидим:

«Я уже видел то, что вы написали?»

Здесь подразумевается, что если вы были успешны в этом деле, то что-то уже было бы продано и шло на экранах многозального кинотеатра. И оказывается, что рассказать тете Ферн о своей короткометражке на YouTube или варианте продюсера, у которого почти была премьера на кинофестивале «Сандэнс» два года назад, совершенно недостаточно. И это больно.

И вы привыкнете к этому. Вы обязаны привыкнуть, потому что вы тот, кто вы есть. И это то, чем вы занимаетесь. Как Ли Страсберг, играющий мафиози Хаймана Рота, говорит между приступами кашля в фильме «Крестный отец-2»:

«Этот... бизнес... мы выбрали».

И пошла она к черту, эта тетя Ферн. Ей едва удастся правильно написать свое имя. И она пахнет капустой.

Совершенно справедливо, что, просто проверив поле с надписью «креативный» в списке навыков, которые вы надеетесь превра-

тить в профессию, вы уже попадаете в зону напряженности. И дело не только в ваших близких, которые готовы вынести смертный приговор идеям, возникающим в вашем мозгу. Порой кажется, что весь мир против вас.

Почему?

Отчасти потому, что мы просто разные.

Они не получают заряд адреналина, который мы ощущаем, когда видим, что ретушированная копия фильма Чарли Чаплина «Огни большого города» (City Lights) идет в центре города.

Они не понимают экономической выгоды в том, чтобы оформить подписку на Netflix и смотреть 16 фильмов в месяц.

В их головах не возникают те образы, которые появляются у нас, когда мы слышим слова: «Интерьер, кафе, Неаполь, 1953».

Они думают о других вещах. О капусте, например.

Это как та миниатюра, которую я видел много лет назад в передаче «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live). Билл Мюррей — Ог, вождь группы пещерных людей, сильный и тупой как пробка. Стив Мартин — умный пещерный человек с идеями, которые могут спасти племя. Когда Стив ложится спать у костра, Билл поднимает камень, чтобы разmozжить череп Стива, и затем объявляет: «Теперь Ог умный».

Ага.

Эти ребята.

Они не имеют в виду ничего личного.

Они просто ждут, когда ты заснешь, чтобы раздавить твой череп камнем, ведь это то, что они умеют лучше всего.

И благословит их Бог!

Мы нужны им, и вот секрет — они нам тоже нужны!

И все же — настоящая боль начинается, когда с нами что-то происходит.

Мы собираемся развивать собственный бизнес, быть творческими, бежать в центр города, чтобы увидеть «Огни большого города», стараемся не заснуть у огня на всякий пожарный случай. И однажды что-то идет не так.

Сценарий, на который мы потратили несколько месяцев, отклоняется.

Идея, которую мы считали блестящей, встречает непонимающие взгляды.

Пустое пространство в финале нашей истории, оставленное на потом в ожидании вдохновения, не спешит заполняться.

И вот тогда наступает паника.

Ледяной поток пота от предчувствия поражения бежит по нашим спинам.

И в наши умы проникает ужасная мысль:

«Может быть, тетя Ферн права?!»

Вы понимаете, что я имею в виду. Настоящая проблема начинается не с того, что другие думают о нас, но с того, что мы думаем о себе. По умолчанию позиция большинства авторов такова: «В душе я знаю, что у меня не очень хорошо получается!» И это действительно ужасно, это сводит нас с ума. Это уводит нас от того, что мы должны все исправить.

Мы должны избегать паники, сомнений и самообвинения.

И просто разобраться с этим.

Мы должны встать на ноги и нанести ответный удар!

Какое-то время с момента написания обеих книг «Спасите котика!» и «Спасите котика! Путеводитель для сценариста: все сюжеты мирового кино» я хотел обратиться к моменту «сценария во мраке», когда вы просто смотрите в черную пасть небытия в поисках мужества и ответа.

После написания своих двух первых «Котиков!» у меня появилась привилегия путешествовать по миру и обучать своему сценарному методу. Я видел собственными глазами выражения лиц писателей, когда я приходил к ним, как гонец с плохими вестями. Нет ничего хуже, чем когда идеи не работают, структура терпит крах, карьера в полном застое, и паника пожирает тебя целиком.

Я хочу дать вам инструменты, которые помогут вам оседлать вашего коня и помчаться как ветер, не сворачивая с пути. И я ска-

жу вам кое-что еще. Реальную правду о том, что всегда давало мне большую надежду: тревога из-за проблем — это хорошо.

Если в ходе вашего сценария или вашей карьеры у вас не возникает чувства тревоги, то вы что-то делаете неправильно.

Если вы рассматриваете проблему как тупик, как ужасное бедствие, которое необходимо ликвидировать, а не как подарок и возможность обучения, вы никогда не узнаете радостей настоящей победы.

У каждого сценария должен быть момент «сценарий во мраке».

И в каждой карьере тоже.

Только в том случае, когда мы достигаем дна в сценарии или в жизни, мы действительно доказываем, кто мы. Когда мы принимаем решение не сдаваться, а нанести ответный удар и сделать это умно, можете быть уверены, это дает нам новые цели и перспективы. Это не только решает проблему, но также делает нас нестигаемыми профессионалами, а только ими мы и должны быть. Так мы получаем опыт, который мы однажды можем передать другим, когда они окажутся в подобных обстоятельствах.

Данная книга посвящена серьезной проблеме. Проблема, которую мы принимаем сразу же, как только поднимаем руку и говорим: «Я писатель» (выбор, который я сделал в 10 лет в лагере Лорр (Logg), и до сих пор не могу объяснить, почему), все преграды, встречающиеся на пути, являются поворотными моментами не только у наших персонажей, но и в нашей карьере.

Я надеюсь, после прочтения этой книги вы тоже будете смотреть на неприятности просто как на неприятности, и ничего больше. Вы увидите «зашел в тупик», «сделал, все что мог», «все уже напечатано», «нет новых идей» и все остальные бездарные отговорки, которые вы когда-либо слышали от писателей или говорили себе.

Это конец.

Беда?

Я смеюсь над бедой!

Ха, ха.