

ЗМІСТ

КОРОТКА ПЕРЕДМОВА	11
З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЬ?	19
1. СЦЕНАРІЙ І ЯК ВІН ПРАЦЮЄ	
Для чого кіно?	27
Просто про складне.	31
Чи може сценарій стати фільмом?	34
Пошук унікальної історії	40
Мова кіно.	43
Емоційний заряд історії	46
Ідея для історії	48
У чому парадокс	58
2. ПОШУКИ ГЕРОЯ В КІНО	
Про відбиток епохи.	66
Протагоніст	71
Антагоніст	72
Антигерой	74
Як знайти СВОГО героя?	76
Що посилює героя та історію?	82
Фільтри загострення драматизму	85
Робота над героєм зі скрипт-доктором	87
Перешкоди та перипетії	97
Подорож героя	99
Герой як підказка до стилю оповіді	104

3. ЯК ЗАПИСАТИ СЦЕНАРІЙ

Підготовка заявки	112
Доля заявки для «Люксембург, Люксембург»	121
Герой, який переріс у близнюків	125
Принципи роботи над сценарієм	141
Фабула та сюжет	144
Воркфлоу сценариста	145
Освоєння сюжету	147
Три таланти автора(ки) сценарію	149
Зустріч із прототипом	152
Від незнання до знання	153
Додаткові інструменти та поради	154
Магнітна дошка	156
Показуйте, а не розповідайте	162
Правила американського запису	163

4. СТРУКТУРА СЦЕНАРІЮ

Логлайн	170
Анотація	173
Синопис	175
Драфти сценарію	178
Ремарка	180
Ремарка героя	181
Види героїв, на яких я звертаю увагу, та як їх записати	187
Учасники масової сцени	189
Герой групової сцени	191
Герой-епізодник	192
Позасценічний герой	192

Другорядний герой	193
Інструменти створення другорядного героя	194
Як записують героя другого плану?	195
Ремарка дії	197
Ремарка руху камери	198
Ремарка атмосфери	198

5. СЮЖЕТНА КОМПОЗИЦІЯ

Емоційна та раціональна структури фільму	206
Зміни в героєві	208
Арка другорядного персонажа	209
Перша сцена фільму	210
Загальний план	212
Пряма мова	214
Документальний епізод	215
Контрапункт	217
Діалог двох героїв	218
Закадровий текст	218
Флешбек	219
Титри	221
Епіграф	223
Експозиція	225
Три закони експозиції	230
Зав'язка	232
Зав'язка підсюжету	236
Основні правила підбурливого інциденту та зав'язки	239
Триактна структура сюжету	241
Поворотний момент	242
Розвиток історії. Другий акт	243

Вступ до «образів»	246
Кульмінація	249
Види конфліктів у драматургії	254
Драматичний конфлікт	254
Епічний конфлікт	255
Оповідальний (авторський) конфлікт	256
Ліричний конфлікт	257
Багатошаровий конфлікт	258
Розв'язка	259
Відкритий фінал	261
6. ДЕТАЛІ В СЮЖЕТІ	
Що таке деталь?	265
Сприйняття реальності через деталі	267
Трішки історії	269
Деталь у живописі	271
Деталі в кіно	274
Які бувають деталі у драматургії?	275
Показ цілого через його частину	275
Фабульна деталь	277
Метафорична деталь	278
Ліричний відступ про різницю символу та образу	279
Макгафін	280
Поява деталі тричі	281
Багатофункціональні деталі	281
Про поетичне кіно та рими	284
7. ДІАЛОГИ ТА ЗАКАДРОВИЙ ТЕКСТ	
Діалог у кіно/діалог у книзі	291

Діалог у кіно/діалог у театрі	298
Специфіка слова в кіно	300
Репліка	302
Драматургія репліки	305
Дія в діалозі	307
Гра текстом на задану тему	309
Пауза в діалозі	312
Звукове мовлення в кіно	313
Особливості закадрового тексту	313
Завдання закадрового тексту	317
Чотири інструменти тексту	322
Рефрен	323
Алюзія	326
Риторичне запитання	326
Теза, антитеза, синтез	327
Конкретика та правило трьох	332
Мова в кіно	336
ЛІРИЧНИЙ ФІНАЛ	341