

ДОРОЖНАЯ КАРТА ИСТОРИИ

ПИС

как написать
отличный сценарий

ДАНИЭЛЬ КАЛЬВИЗИ

Пиши и сочиняй. Книги по сценарному
и писательскому мастерству

Даниэль Кальвизи

**Дорожная карта истории: как
написать отличный сценарий**

«ЭКСМО»

2025

УДК 808.1
ББК 83.3

Кальвизи Д.

Дорожная карта истории: как написать отличный сценарий /
Д. Кальвизи — «Эксмо», 2025 — (Пиши и сочиняй. Книжки по
сценарному и писательскому мастерству)

ISBN 978-5-04-252712-8

«Дорожная карта истории: как написать отличный сценарий» — это книга, которая поможет вам, если вы хоть как-то связаны со сценарным делом. Если вы обучаетесь самостоятельно, то в ней есть всё для понимания основ. Если вы уже пишете сценарии, то здесь вы увидите требования к профессиональному сценарному мастерству. Дэниел Кальвизи, аналитик сюжетов, написал исчерпывающую книгу о том, что именно должен содержать сценарий начинающего сценариста, чтобы он нашел отклик у продюсеров и зрителей. Больше не нужно искать в интернете информацию о «битах» — все это есть прямо здесь! На множестве примеров из самых разных фильмов, Кальвизи дает представление о том, как будут выглядеть сюжетные карты в разных жанрах. А подробный разбор сюжетов культовых фильмов поможет понять: - Почему «Бульвар Сансет» стал классикой? - Чем развлекает «Затащи меня в ад»? - Как сложная структура «Тёмного рыцаря» работает на конфликт? - Помогает ли эпатажность героя сюжету «Рестлера»? - Как преобразуется комедия в «Мальчишнике в Вегасе»? - В чем «изюминка» сюжета «Барби»? «Дорожная карта истории: как написать отличный сценарий» — это не формулы, а формы, разработанные так, чтобы творчество оставалось в руках сценариста. Эта книга даст вам полезные знания и практические инструменты, чтобы уверенно развивать сценарное мастерство и воплощать свою цель в жизнь. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 808.1
ББК 83.3

ISBN 978-5-04-252712-8

© Кальвизи Д., 2025

© Эксмо, 2025

Содержание

Об авторе	7
Введение	8
I. Винс Вон исполняет песню с группой!	10
II. Отличный сценарий	11
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Даниэль Кальвизи

Дорожная карта истории

Как написать отличный сценарий

Всем начинающим сценаристам, которые мечтают превратить свои ночные мечты в повседневную работу.

© Шалаева Д., перевод на русский язык, 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

«Здесь приведено множество полезных советов... Самое важное, когда я читал книгу Кальвизи „Карты сюжетов“, она вдохновила меня на переосмысление моего тогдашнего проекта. А ведь в этом-то все дело, не так ли?»

Script Magazine

«Содержательная и захватывающая книга Дэниела Кальвизи „Карты сюжетов“ легко читается, хотя в ней утверждается, что сценаристу необходимо проделать тяжелую работу, чтобы выработать современную ясную стратегию повествования, позволяющую написать коммерчески жизнеспособный сценарий. Книга Дэна Кальвизи поможет сделать все необходимое для успеха вашего сценария».

Кен Дэнсиджер, автор бестселлеров по написанию сценариев для телерадиовещания, альтернативных сценариев и сюжетов короткометражных фильмов (*Focus Press*)

«Мне понравилось! Эта книга должна стать обязательной к прочтению в каждой киношколе».

Дэниел Фазель, известный сценарист и специалист по визуальным эффектам («Алиса в Стране чудес», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Я, робот»)

«Написать отличный сценарий непросто. В этой книге представлен доступный способ реализовать свою идею или заняться ререйтингом для достижения максимального результата... Полезно оценивать свою работу на каждой стадии, чтобы вносить необходимые улучшения, которые позволят вашей уникальной истории воплотиться в жизнь!»

Лори Лэмсон, соредактор книги «Now Write! Screenwriting: Screenwriting Exercises from Today's Best Writers and Teachers»

«У Дэна практичный подход к анализу сценария, который позволяет разобраться в сюжете и реализовать задуманное. Это обязательное чтение для серьезных сценаристов».

Дж. Стивен Мондер, сценарист и режиссер (фильмы «Коготь тигра» I, II, III, «Ветеран», «Тени в раю»)

Об авторе

Дэниел П. Калвизи – скрипт-доктор сценариев, коуч по писательскому мастерству и автор книг «Карты сюжетов: как написать выдающийся сценарий» (Story Maps: How to Write a GREAT Screenplay) и «Карты сюжетов. ТВ-драма: структура часового пилотного эпизода телевизионного сериала» (Story Maps: TV DRAMA: The Structure of the One-Hour Television Pilot). Ранее он работал аналитиком сценариев для крупных студий, таких как Twentieth Century Fox, Miramax Films и New Line Cinema. Он обучает писателей, проводит вебинары по написанию сценариев для кино и телевидения, а также выступает на писательских конференциях. Многие из его клиентов сотрудничали с ведущими студиями, телеканалами и стриминговыми сервисами, такими как Netflix, Max, HBO, Disney, Sony, Hulu, ABC, Showtime, Apple TV+ и другими.

Дэниел писал сценарии для кино и телевидения на заказ и помог сотням авторов лучше понять принципы отличного сценарного мастерства и улучшить свои навыки письма. Он преподавал сценарное мастерство и анализ сюжетов в колледжах, в том числе в New School University в Нью-Йорке. Script Magazine оказывал ему поддержку, а результаты его трудов были представлены на Indie Film Hustle, Film Courage и L.-A. Screenwriter. Дэниел окончил нью-йоркский университет по специальности «кино и телевидение». В настоящее время он живет в Лос-Анджелесе.

Узнать больше о Дэниеле и о том, как с ним работать, можно на сайте ActFourScreenplays.com.

Введение

Эта книга – итог многолетней работы над сценариями и со сценаристами. Результат чтения, анализа, оценки, изучения, преподавания и консультирования.

И конечно же, собственного писательства. Возможно, вам будет интересно узнать, что, хотя мне платят за написание сценариев, я считаю, что само их написание – это второй по важности инструмент обучения данному ремеслу. На первом месте – письменный анализ сценариев и фильмов, хороших и плохих.

Я учился этому в течение многих лет, работая в киноиндустрии в качестве аналитика сценариев для нескольких ведущих студий и продюсерских компаний, а также консультируя один на один сценаристов – как любителей, так и профессионалов.

За несколько лет я разработал метод структурного анализа Story Map (карта сюжетов ¹), который можно использовать для построения нового повествования или рерайтинга существующего. Я понял, как важно не просто выделять ключевые моменты на странице, а использовать то, что я называю *активным повествованием*, то есть писать сцены, где действия персонажей продвигают сюжет и приводят к изменениям, сохраняя при этом единство, основанное на теме и развитии конфликта.

Цель книги проста: помочь вам усовершенствовать свои навыки и повысить шансы на то, что ваш сценарий произведет впечатление на тех, кто принимает решения в Голливуде. Вот и все.

Предлагаемый метод не гарантия успеха и не способ избежать тяжелого труда по оттачиванию своего ремесла и развитию собственной манеры письма. Это комплексный рабочий процесс, который помог сотням сценаристов создать их лучшие работы, и я с радостью и гордостью представляю его вам.

Существует множество книг по сценарному мастерству. Почему же я рекомендую именно эту?

Она написана с точки зрения человека, сидящего «по другую сторону стола», который оценивает ваш материал. Независимо от того, на каком этапе карьеры вы находитесь и с кем из «небожителей» знакомы, вам все равно нужно поразить читателя, поэтому я собираюсь показать вам лучший и наиболее целенаправленный способ подражания многим успешным сценариям и фильмам, которые я изучал на протяжении более чем двух десятилетий.

Моя система структурирования применима к любому жанру, а узловые точки *всегда расположены в одном и том же порядке*. Здесь нет смешивания и подгонки, изменения порядка или ненужной классификации, как в других системах. Мой метод сведен к самому необходимому – практическим основам. Оставим в стороне теорию, дневниковые записи и одобряющее похлопывание по спине – я готовлю вас к выходу на рынок, чтобы ваши произведения смогли благополучно пройти таких жестоких ридеров ², как я сам.

Все аналитические выкладки и рекомендации в этой книге основаны на современной модели типового голливудского сценария – лаконичного, злого и динамичного. Это не сценарий вашего дяди, не подмигивающий пережиток «бум-бума» 1980-х и 1990-х годов (ну, знаете, когда в Лос-Анджелесе раздавали специальные предложения?). Этот 100–110-страничный механизм создания кинематографических эмоций содержит очень четкий и ясный набор реко-

¹ Карта истории – это графический органайзер, который помогает изучать элементы сценария, определять персонажей, сюжет, обстановку, проблему и решение истории; побуждает внимательно читать, чтобы узнать важные детали. – *Прим. перев.*

² Ридер – специалист, профессионально оценивающий и отбирающий произведения, присылаемые на конкурс. – *Прим. перев.*

мендаций, качеств и стандартов, некоторые из которых можно нарушить, но только если вы сперва их освоили.

Все советы (и цитаты, которые вы найдете в боковых врезках «Из окопов») взяты из моего непосредственного опыта работы с профессионалами киноиндустрии. Если я цитирую кого-то (кроме великого Билли Уайлдера ³, R. I. P.), то делаю это потому, что лично разговаривал с ним или находился в комнате, когда тот говорил. Это крупницы эксклюзивной мудрости, которые я почерпнул, живя и работая в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Я собираюсь подробно изложить их.

Я буду с вами строг.

Я спрошу: «Вы *настоящий* писатель?»

Я покажу вам множество примеров из сценариев, написанных лучшими профессионалами. Я постараюсь не снижать темп и перейду к сути, убрав все лишнее и сосредоточившись только на *важной* информации. Так же, как я поступаю со своими сценариями.

Удачи и блестящих сценариев!

Дэн Кальвизи

³ Билли Уайлдер – американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. За полувековую карьеру снял более 60 фильмов и получил множество престижных наград. В числе его киноработ множество культовых фильмов, в том числе «Сансет Бульвар» (1950), «В джазе только девушки» (1959) и другие. – *Прим. науч. ред.*

I. Винс Вон исполняет песню с группой!

Я присутствовал на нью-йоркской премьере фильма с Винсом Воном ⁴ в главной роли. Сразу же после, на афтепати, мне сообщили причину ажиотажа: Винс Вон собирается спеть песню с группой!

Что за группа? Никто не знал.

Какую песню он будет петь? Никто не знал.

Он знает группу? Неизвестно.

Он когда-нибудь пел или был в группе? Ни разу.

Это не имело значения. Вот почему все, включая меня, торчали на скучной вечеринке без еды, но с баром за наличные.

Я сделал круг, повидал нескольких знаменитостей и был готов отправиться домой. Но нет! Мне непременно нужно было увидеть, как Винс Вон исполнит свой номер с группой.

Спустя два часа (в будний вечер, заметьте) группа представляет мистера Вона, он выходит на сцену, берет микрофон и по-братски обнимает вокалиста. И вот они начинают песню, которую никто не узнает... слова Винса Вона неразборчивы... он не делает ничего забавного и, если честно, выглядит немного скованно... а потом песня заканчивается, и он исчезает за кулисами.

Зажигается свет, и все оглядываются вокруг с выражением, похожим на «это оно и было?»

Зал опустел, все разошлись по домам, потеряв два часа, которые могли бы проспать, и на следующий день все было забыто.

*Мораль этой истории такова: звезда с большой буквы может заставить зрителей прийти в кинозал, но если вы действительно хотите, чтобы они запомнили ваш фильм, вам нужно представить им **выдающуюся историю**.*

Вы должны ее представить...

⁴ Винсент Энтони Вон – американский актер, продюсер и сценарист. Известен своими ролями в комедиях и драмах, а также работой во втором сезоне сериала «Настоящий детектив» (2015). – Прим. науч. ред.

II. Отличный сценарий

Давайте внесем ясность.

Вы не создаете шедевр. Вы не рассказываете о своем личном жизненном пути. Вы не пишете сценарий фильма-победителя в номинации «Лучшая картина».

Вы пишете **ВЫДАЮЩИЙСЯ** сценарий в проверенном, коммерчески успешном жанре, который произведет впечатление на профессиональных ридеров на студийном уровне в киноиндустрии и заложит основу вашей карьеры.

Давайте разложим все по полочкам.

Во-первых, ваш сценарий не может быть просто хорошим, или многообещающим, или интересным. Он должен быть **БЛЕСТЯЩИМ**.

Недостаточно иметь действительно умную идею. Такие идеи есть у каждого сценариста (и некоторые из них просто гениальны). И когда кто-то из этих генераторов идей рассказывает о своей находке друзьям, те восклицают: «*Вау, это действительно умная идея!*»

Она и впрямь может быть умной и даже *отличной* идеей. Но это не блестящий сценарий. По крайней мере, пока. Это просто отличная концепция, но ее недостаточно для продажи.

Тысячи произведений ежегодно регистрируются в реестре WGA / Американской гильдии сценаристов, и каждую неделю в Голливуд поступают сотни сценариев. Сотни сценариев каждую неделю. И это не считая конкурсов и интернет-сервисов.

Среднестатистический студийный ридер получает пять сценариев одновременно. За каждый сценарий ему платят по одинаковой ставке. Он засиживается допоздна, читает до глубокой ночи, чтобы закончить эти пять сценариев за два дня (в перерывах между другой работой, потому что ридером на жизнь не заработаешь).

Значительная часть того, что они читают, около 90 %, а может быть, даже больше, – чушь собачья.

На самом деле они ищут один-единственный отличный сценарий, который выделяется из всей этой кучи мусора. Тот, который зацепит их и заинтересует в три часа ночи. Тот сценарий с великолепной вступительной страницей, великолепными первыми десятью страницами и великолепным сюжетным поворотом, которого они не ожидали, на странице 27. И так далее, пока не наступит великолепное кульминационное противостояние.

И в довершение всего... это именно тот жанр и тот бюджетный диапазон, которые нужны их боссу.

Таково начало целого ряда шагов, способных привести к встречам, число которых пойдет по нарастающей, и к еще большему количеству заявок, и к бесчисленным переписываниям, и, если боги однажды улыбнутся, – к зарплате сценариста.

Такое может случиться. Но этого не произойдет, если товар не представлен на первой же странице. Если только ваш дядя не возглавляет студию. О, подождите, в наши дни лучше, чтобы ваш дядя был генеральным директором компании по производству игрушек, верно? Да, это было бы мило. Но если это не так, то вот, что вы сделаете...

Вы напишете отличный сценарий, который потрясет первого же ридера, будь то официальный стори-аналитик, который напишет отчет, или ассистент, или креативный директор, или независимый продюсер... или тот помощник оператора, которого вы встретили в кафе, работавший над фильмом с Филипом Сеймуром Хоффманом и очень сдружившийся со вторым помощником директора, который *определенно* приятель Филадельфии и *обязательно* подсунет ему сценарий, если посчитает его выдающимся. Но сначала его должен прочитать ассистент оператора. Затем второй помощник. Потом стажер помощника менеджера Филадельфии.

Потом помощник менеджера Фила. Потом менеджер Фила. А потом... сам обладатель «Оскара» обязательно прочтет вашу писанину. Думаю, мне удастся забраться так высоко по служебной лестнице.

Как же повысить шансы и впечатлить своим сценарием столько людей? Для начала нужно писать в коммерчески проверенном жанре. Я рекомендую выбрать один из основных – триллер, хоррор, комедия, боевик, романтическая комедия или драма. Напишите фильм, за просмотр которого вы сами готовы заплатить. И не гонитесь за тем, что сейчас в моде, потому что индустрия уже на шаг впереди этого.

Напряженный триллер всегда будет востребован. Умная и забавная романтическая комедия никогда не подведет. Придерживайтесь основных жанров и сосредоточьтесь на том, чтобы написать отличный сценарий в выбранном направлении.

Неважно, кого вы знаете. Если ваш сценарий сырой, он никуда не пойдет. Никто, даже ваш зять (шурин, деверь???), адвокат Райана Гослинга, не рискнет своей репутацией и карьерой, чтобы передать своим знакомым посредственный материал.

Это касается даже тех случаев, когда у вас имеются связи с голливудскими небожителями. Вот краткий список людей, с которыми мои клиенты имели связи (в основном через членов семьи) и кому планировали показать свои сценарии:

Джеймс Кэмерон,
Фрэнсис Форд Coppola,
Эштон Кутчер,
Дженнифер Лопес,

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.