

УДК 82.01/.09

ББК 83

В72

Переводчики Дмитрий Вердин, Роза Пискотина (главы 19–21)

Редактор Роза Пискотина

Вольф Ю.

В72 Школа литературного и сценарного мастерства: От замысла до результата: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015. — 424 с.

ISBN 978-5-91671-439-5

Бывало ли у вас желание написать книгу, короткий рассказ или пьесу, но вы не знали, с чего начать? А может быть, вы не уверены, что сможете придумать захватывающий сюжет и ярких персонажей? Что бы ни останавливало вас в стремлении стать писателем, «Школа литературного мастерства» разрешит ваши сомнения. Классическое пособие Юргена Вольфа рассказывает не только об искусстве повествования, но и о том, как организовать свое время и довести дело до конца, как побороть нерешительность и превратить своего внутреннего критика в конструктивного советчика. Книга представляет собой переработанное и дополненное издание книги «Школа литературного мастерства» и включает актуальную информацию о социальных медиа и электронных книгах, а также новый раздел с практическими рекомендациями по самым разным литературным проектам.

УДК 82.01/.09

ББК 83

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru.

© Jurgen Wolff, 2007, 2012

Second Edition published in 2012

This edition published by arrangement with Nicholas Brealey Publishing and The Van Lear Agency LLC

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2015

ISBN 978-5-91671-439-5 (рус.)

ISBN 978-1-85788-577-4 (англ.)

Содержание

<i>Предисловие переводчика</i>	17
<i>Вступление</i>	19
<i>Часть I Вперед!</i>	23
<i>Глава 1 Никаких страхов, только вперед.....</i>	24
Страх встретить отказ.....	25
Страх, что произведение будет не самым лучшим.....	29
Страх достигнуть успеха	32
Страх раскрыть слишком много личного	34
Страх, что вы сможете написать только одну книгу	35
Страх, что уже поздно становиться писателем	37
Страх не справиться с большим объемом информации.....	38
Немного о мужестве	40
Основные выводы	40
Упражнения	41
Бонус.....	41
<i>Глава 2 Найдите свою нишу</i>	43
Романы.....	46
Сценарии.....	48
Пьесы	51
Книги для детей	53
Рассказы и стихи	54
Нехудожественные книги	56
Статьи	58

	Время принимать решение	59
	Основные выводы	60
	Упражнения	61
	Бонус	61
<i>Глава 3</i>	<i>Используйте свой опыт и знания</i>	<i>62</i>
	Что я знаю?	63
	Детективы — благодатная сфера	64
	Врачам тоже есть что рассказать	66
	Это закон	68
	Проблема этики	71
	Пишите компетентно, но не переусердствуйте	73
	Ваш опыт и реклама книги	74
	Основные выводы	75
	Упражнения	76
	Бонус	76
<i>Часть II</i>	<i>Пишите!</i>	<i>77</i>
<i>Глава 4</i>	<i>Бесконечный поток идей</i>	<i>79</i>
	Четыре правила мозгового штурма	80
	«Что будет, если?..» и другие вопросы	81
	Используйте свои сны	87
	Найдите решение	90
	Смотрите вокруг и учитесь	91
	Создайте себе двойника	92
	Поиграем в генератор сюжетов	93
	Основные выводы	95
	Упражнения	96
	Бонус	97
<i>Глава 5</i>	<i>Волшебный вопрос «Почему?»</i>	<i>98</i>
	Первое «Почему?»: почему об этом нужно писать?	99

Вопрос «Почему?» в процессе рождения увлекательных и реалистичных героев	101
Применение техники «Почему?» для создания сюжета	104
Другой полезный вопрос: «Что может произойти потом?»	106
Достижение критической массы.....	107
Практикуйтесь задавать вопросы	108
Основные выводы	109
Упражнения	110
Бонус.....	110
Глава 6 Создание ярких образов.....	111
Найдите запоминающиеся характеры	112
Как ближе узнать своих персонажей.....	116
Метод визуализации.....	119
Изучение героев в разных ситуациях	121
Брать прототип или не брать — вот в чем вопрос.....	123
Раскрытие персонажа через описание	125
Раскрытие персонажа через окружающую обстановку	127
Раскрытие персонажа через его поступки	129
Раскрытие персонажа через восприятие его другими персонажами	130
Эволюция персонажа.....	132
Персонажи хорошие и плохие	135
Элвин Сарджент о создании персонажей.....	136
Основные выводы	139
Упражнения	140
Бонус.....	140
Глава 7 Секреты захватывающей истории.....	141
Тема и сюжет	142

8 Школа литературного и сценарного мастерства

Роль потребностей	144
Соотношение между желанием и потребностью.....	146
Кто или что стремится остановить вашего героя?	148
Кто ваш герой?.....	149
От первого лица	151
От всезнающего третьего лица	153
Ограниченный рассказ от третьего лица	154
Только не от второго лица, пожалуйста!.....	158
Роль второстепенного сюжета	158
Соединение деталей. Возьмите за образец структуру сказок	161
Искусство начинать.....	162
Непростая середина	164
Основы удачной концовки	168
Еще одна полезная структура рассказа	171
Пусть история ведет вас.....	172
Основные выводы	173
Упражнения	174
Бонус.....	175
<i>Глава 8 Следите за языком.....</i>	<i>176</i>
Слушайте свои чувства	176
Жизнь в деталях	183
Ищите характерные проявления	185
Десять правил Элмора Леонарда.....	187
Проблема экспозиции.....	188
Разговор о разговоре	190
О тех самых «сказал»	191
Две стратегии построения диалога.....	192
Основные выводы	193

Упражнения	194
Бонус.....	195
Глава 9 Черновик.....	196
Выберите правильный момент	197
Измените внутренний настрой.....	197
Попросите других оценить вашу работу, но будьте осторожны	200
Аккуратно ведите записи	202
Начинайте с большого	202
Встретив трудности, не останавливайтесь	204
Будьте беспощадны	204
Помните, что нужно остановиться.....	205
Идите вперед, чтобы не отступить назад	206
Основные выводы	206
Упражнения	207
Бонус.....	207
Часть III Боритесь!	208
Глава 10 Найдите место для работы.....	210
Работа дома	212
Борьба с шумом.....	216
На что вы смотрите?	219
Работа вне дома	220
Основные выводы	222
Упражнения	222
Бонус.....	223
Глава 11 Помощь друзьям.....	224
Поймите их	226
Найдите время и поговорите.....	227
Признайте их добрые намерения.....	227
Пусть они знают, как вы воспринимаете их поведение	227

Скажите прямо, чего вы от них ждете	228
Постарайтесь найти взаимовыгодное решение	229
Сразу же указывайте на нарушения	230
Обращение с детьми.....	231
Найдите людей с похожими интересами	231
Найдите себе друга, который тоже пишет	232
Используйте Интернет.....	233
Посещайте литературные курсы	234
Участвуйте в писательских конференциях....	234
Подумайте о преподавателе или консультанте	234
Вы можете получить поддержку, даже когда рядом нет никого	236
Основные выводы	236
Упражнения	237
Бонус.....	237
Глава 12 Критика и самокритика	238
Миллион причин.....	240
Критиковать могут все	242
Когда отказы угнетают	242
Муки неопределенности	244
25 бобов	245
Не отвергайте конструктивную критику.....	246
Проклятие самокритики	247
Распознайте своего внутреннего критика.....	248
Решите, чего вы хотите	249
Представьте его себе визуально.....	249
Определите его цель	250
Найдите альтернативу	250
Эксперимент.....	251
Меняйтесь и практикуйтесь	251

Основные выводы	252
Упражнения	252
Бонус.....	253
<i>Глава 13 Время писать</i>	<i>254</i>
Изучение своих привычек.....	256
Что ваши привычки дают вам	260
Поиск других способов получения тех же преимуществ	262
Опыт исключений	264
Следите за своими словами.....	265
Умение сказать «нет».....	266
Временные интервалы.....	269
Аккуратно записывайте важные телефонные разговоры	271
Стратегия ДБП	271
Основные выводы	274
Упражнения	275
Бонус.....	275
<i>Глава 14 Упорно идите вперед</i>	<i>276</i>
Вопросы о проекте	276
Уникальный способ планировать	279
Используйте метафоры для преодоления препятствий	281
Любите себя.....	282
Используйте прием потенциальных сожалений	283
Меняйте физическое и душевное состояние	284
Если вы зашли в тупик.....	285
Основные выводы	288
Упражнения	289
Бонус.....	289

<i>Часть IV Продавайте!</i>	290
<i>Глава 15 Самореклама</i>	292
Нужен ли вам литературный агент	295
Что делает агент	295
Сколько стоят услуги агента	296
Как найти агента и нужно ли подписывать контракт	296
Можно ли посылать предложения сразу нескольким агентам	298
Если у вас нет агента	299
Как эффективно представить свое произведение	299
Письмо редактору	306
Письмо-предложение о подготовке статьи	310
Что писать и что не писать в письме редактору	311
Что писать в предложении о подготовке книги	312
Основные выводы	315
Упражнения	316
Бонус	316
<i>Глава 16 Незримая война за читателей</i>	318
Определите стратегическую цель	319
В чем ваша уникальность?	319
Фактор привлекательности	321
Не останавливайтесь, получив ответ «нет»	323
Создайте alter ego	323
Найдите свою аудиторию	324
Изобретайте трюки	325
Учите их покупать	326
Используйте юмор	327

Берите числом	328
Дайте им попробовать на вкус.....	329
Почему бы не взять псевдоним.....	329
Иногда размер имеет значение.....	331
Отдавайте должное	331
Бывает, надо дать бесплатно	332
Радио и телевидение	333
Основные выводы	336
Упражнения.....	337
Бонус.....	337
Глава 17 Новые средства, новые возможности	338
Новые медиарынки: кино и телевидение	340
Телефоны и планшеты	343
Влияние новых медиа на издательское дело.....	344
Вариант самиздата	345
Альтернатива — электронные книги	349
Ценовая дилемма	351
Возможность приложить себя в играх.....	353
Развитие трансмедиа.....	354
Электронные книги с расширенными возможностями.....	356
Будущее за трансмедиа?	357
Анимированное вдохновение.....	358
Мир образования	359
Возвращение старого фаворита.....	360
Кто платит, тот и заказывает музыку	360
Содержание по-прежнему определяет все	361
Если хотите быть игроком, играйте	362
Есть ли у вас веб-сайт?.....	364
Ведете ли вы блог?.....	366
Сила подкастов	370

14 Школа литературного и сценарного мастерства

Социальные сети.....	373
Кормление голодных животных	374
Ваша новая медиастратегия.....	375
Основные выводы	378
Упражнения.....	379
Бонус.....	379
Глава 18 Жизнь писателя	381
Ставьте цели и достигайте их	381
Проявляйте гибкость.....	382
Приготовьтесь к неудачам	383
Подавайте себе пример.....	385
Иногда победители сдаются	385
Неприятности тоже можно использовать.....	386
Будьте верны себе	387
Будьте смелее.....	388
Никогда не забывайте о главном	389
Я не прощаюсь	391
Основные выводы	391
Упражнения.....	391
Бонус.....	392
Часть V Как начать	393
Глава 19 Как начать писать рассказы.....	394
О чем писать?	394
Какой длины малая проза?.....	395
В чем заключается разница между рассказом и романом?.....	395
Как подступиться к основной идее?	395
От чьего имени писать?	396
Надо ли составлять план?.....	397
Какой формат уместен для рукописи рассказа?	397

Работают ли с малой прозой агенты?	398
Как выяснить, кому предложить рассказы?	398
<i>Глава 20 Начинаем писать сценарий</i>	399
Какого рода сценарий мне писать?	399
Как подступиться к основной идее?	400
Что надо учитывать, решая, какая именно история имеет шанс стать популярной?	401
Если я напишу историю, в которой герои имеют реальных прототипов, не подадут ли они на меня в суд за то, что я показал их в дурном свете?	402
Нужно ли составлять план?	403
С чего лучше начинать сценарий?	404
Что такое трехчастная структура?	405
Что такое структура «путешествия героя»? ...	407
Как справиться с долгой средней частью сценария?	407
Обязательно ли в финале связать все сюжетные линии, или некоторые вопросы можно оставить открытыми?	408
Какой формат сценария можно назвать правильным?	408
Нужна ли мне программа для форматирования сценария?	409
Сколько черновых версий сценария надо написать?	410
Нужен ли вам агент и как им обзавестись?	411
Что такое опцион на сценарий?	412
Есть ли для писателей возможности в мире независимого кино?	413
<i>Глава 21 Начинаем писать автобиографию или воспоминания</i>	414
Какая разница между автобиографией и воспоминаниями?	414

Захочет ли кто-то читать историю моей жизни или воспоминания?	415
Какого объема должна быть подобная книга? ...	415
Стоит ли излагать воспоминания с самого начала и в хронологическом порядке?	416
Как начать повествование, если хочется рассказать очень многое?	416
Что, если я предпочел бы опустить некоторые детали, так как они могут усложнить мои отношения с кем-то из друзей или близких?	418
Каков следующий шаг после того, как составлен список всех событий и установлен их порядок?	418
Что еще можно включить в книгу?	418
Что, если я не слишком силен в грамматике?	419
Обязательно ли в наш мультимедийный век издавать именно книгу?	419
Надо ли написать книгу целиком, прежде чем обращаться к агенту или издателю?	419
Что должно быть в предложении о публикации автобиографии или мемуаров?	420
Может быть, лучше поручить агенту представить мою книгу?	421
Как выяснить, какие агенты подойдут для моей книги?	421
А если обратиться непосредственно к издателю?	422
Стоит ли рассматривать вариант издания собственными силами?	422
Что еще полезно знать авторам автобиографий и воспоминаний?	423