**ЛИТЕРАТУРНЫЙ МОНТАЖ - ОСНОВА
КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ СЦЕНАРИЯ**

Композиция киносценария тоже может строиться по законам художественного монтажа, используя его функции и приемы. Например, если рекламный ролик строится по системе "нарезок" готовых видеофильмов в сочетании с собственным 1 отснятым материалом; или по принципу слайдоскопа: сменяющие друг друга стоп-кадровые картинки в сочетании с анимационными кадрами и т.д.

В любом случае, необходимо помнить, что материал, который объединяется в сценарии, должен иметь внутреннюю логическую связь, тематическое единство, отвечающее идее произведения.

В кино монтаж пришел из литературы, помните знаменные фразы из классических произведений, к которым применимы следующие виды художественного монтажа:

**Контрастный монтаж:**
"Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень..."
(А. Пушкин)

**Параллельный монтаж:**
"Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился. Поля опустели..."
(Н. Некрасов)

**Линейный монтаж:**
"Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит..."
(Ф. Тютчев)

В результате монтажа данных литературных строк у каждого возникает свой образ - в зависимости от интеллектуального, эмоционального, жизненного запаса, а также от индивидуальной способности к образному восприятию.

Композиция есть организация действия и соответствующее расположение литературного материала. Как уже говорилось выше, сценарное построение подчиняется всем нормам и законам драматургии. Поэтому все начинается с **экспозиции**, которая служит вводом в действие, является коротким своеобразным рассказом о событиях, предшествовавших возникновению конфликта. Экспозиция в сценарии обычно перерастает **в завязку** или непосредственное начало действия.

Очень важна в драматургии сценария **кульминация** - это высшая точка развивающегося действия, которая в противоборстве точек зрения, позиций, противоречий и которая призвана разрешить конфликт. И наконец - **развязка**, - т.е. способ разрешения конфликта, который избирает сценарист. Это очень важная часть композиции, которая несет в себе особую смысловую нагрузку, так как является наиболее выгодным моментом для максимального проявления активности всех участников.

Итак, идейно-тематическая основа, четко выраженный сценарно-режиссерский ход, композиционное построение будущего сценария - это не только элементы его построения, но и основные этапы работы над ним.

Кинематографическая картина, а следовательно, и сценарий бывают разбиты на весьма большое количество отдельных кусков (вернее, строится из этих кусков). Целый сценарий разбит на части; каждая часть разбита на эпизоды; каждый эпизод - на сцены и, наконец, каждая сцена строится из целого ряда кусков, снятых с разных точек зрения. Настоящий сценарий, который может быть пущен в работу, должен непременно предусматривать это главное свойство кинематографической ленты. Сценарист должен уметь писать на бумаге так, как это будет показываться на экране, точно обозначая содержание каждого куска и их последовательность. Построение из отдельных кусков сцены, из сцен - эпизода, из эпизода - части и т. д. называется монтажом. Монтаж является одним из значительных орудий впечатления, которым владеет кинематографист, а следовательно, и сценарист. Соединение частей образует сценарий. Картина делится обычно на несколько частей. Так же, как и монтаж частей, монтаж сценария из частей непосредственно связан с сюжетной разработкой. Для того чтобы сохранить зрителя для финального напряжения, весьма важно внимательно следить за тем, чтобы не создать ему в течение картины излишнего утомления. Вот два приема, которыми часто пользуются сценаристы:

1. Умелое распределение надписей (всегда рассеивающих зрителя), заключающееся в том, что большинство надписей сосредоточено в первых частях, в финальных же развивается непрерывное действие.

2. Разная длина частей.

Части не должны быть равновелики, поэтому первые две части делаются длиннее нормы, в расчете на свежего зрителя средние соответственно укорачиваются, чтобы дать отдых, а финальная снова удлиняется, чтобы не расхолаживать зрителя перерывом. Изложение настоящей главы шло в таком порядке: монтаж сцены, эпизода, части и наконец сценария. Такой порядок удобен для ясности изложения, фактическая же работа сценариста происходит обратным порядком.

Прорабатывается сюжет сценария, сюжет разбивается на куски, соответствующие частям, каждая часть разрабатывается по эпизодам, эпизод по сценам, и, наконец, сцена строится монтажно из кусков, соответствующих переносу аппарата.

Итак, идейно-тематическая основа определена, сценарно-режиссерский ход найден.

Следующим шагом является продумывание композиции будущего сценария, т. е. реализации конфликта, сюжета в сценическом действии.

Композиция - это способ группировки материала, составляющего ткань произведения, организация действия и соответствующее расположение литературного материала.

Понятие "композиция" (от латинского - складывать строить) относится ко всем родам, видам и жанрам искусства, в том числе и к драме. Как уже неоднократно говорилось выше - в основе любого драматургического произведения лежит организация действия и конфликт. Конфликт - это столкновение жизненных противоречий, т.е. противоположных позиций, идей мировоззрений, идеологий.

Для сценариста - это средство организации развертывания основного конфликта через сюжет. А сюжет - последовательность событий, раскрывающих характеры действующих лиц. Существуют определенные закономерности в построении драматического произведения.

Композиционное построение сценарной драматургии имеет свою специфику и требует тщательной проработки.

Большую помощь в освоении этого теоретического материала может оказать система действенного анализа пьесы, разработанная народным артистом СССР Г.Н. Товстоноговым, которая наглядно может быть представлена в следующей схеме:

Если мы возьмем в качестве примера комедию А.С. Грибоедова "Горе от ума", то действенный анализ будет выглядеть так:
1. Исходное событие - фальшивое свидание Софьи с Молчалиным.
2 Основное событие - приезд Чацкого в Москву.
3. Центральное событие - объявление Чацкого сумасшедшим.
4. Финальное событие - изгнание Чацкого.
5. Главное событие - "...пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок".

Или вот "Ревизор" Н.В. Гоголя:
1.Исходное событие -- "...к нам едет ревизор!"
2.Основное событие - приезд ложного ревизора - Хлестакова.
3. Центральное событие - разоблачение Хлестакова
4. Финальное событие - сообщение о приезде настоящего ревизора.
5. Главное событие - "...над кем смеетесь, над собой смеетесь!"

Таким образом, мы должны следить при построении сценарного материала за логичностью развития темы. Каждый эпизод сценария должен быть связан смысловыми мостиками предыдущим и последующим. Но при этом должна быть законченность каждого отдельного эпизода, который должен обладать своей внутренней логикой построения и подчиняться всем законам драматургии, т.е. иметь свою завязку, кульминацию и развязку. Таким образом, он должен повторить в миниатюре весь сценарий.

**Экспозиция** организуется в самом начале сценарного действия. Таким образом, основное назначение пролога в том, чтобы вывести зрителя на тему сценария, создать необходимую атмосферу для наиболее полного раскрытия этой темы.

**Завязка** должна быть в **1-м эпизоде** сценария, это основное событие, с которого начинается развитие конфликтной ситуации. **Кульминация** должна находиться в **центральном эпизоде** основного действия и, как правило, согласно закону "золотого сечения"1 ближе к финалу. **Развязка** должна находиться в последнем эпизоде, где все заканчивается, конфликт исчерпан, главная идея, ради которой все и происходило, выявлена. Но такая авторская идея должна еще раз прозвучать в финале сценария рекламного клипа.

**Типы сценария**

Кроме литературного сценария, который мы подробно рассматривали выше, существует еще один тип - режиссерский сценарий. В режиссерском сценарии определяется замысел режиссера. Правда, он записывается очень скупо, очень сухо, при помощи символических букв или цифр. Но символические буквы и цифры напоминают во время работы над кадром режиссеру, что именно он имел в виду.

Хорошо сделанный режиссерский сценарий должен давать/1 ясное представление о будущей картине. Он должен быть раз/ работай так, чтобы при его чтении возникал как бы ряд конкретных кадров. Чем точнее написан режиссерский сценарий, чем глубже анализ произведения, тем легче будет затем осуществлять замысел на съемочной площадке. Уже в литературном сценарии действие должно быть обозначено точно, но в режиссерском оно приобретает ясные кинематографические формы.

Генеральное отличие режиссерского сценария от литературного (авторского) заключается в том, что если режиссерский сценарий написан точно, то не только режиссер, не только актер, но и любой человек в съемочной группе - оператор, ассистент режиссера, звукооператор, костюмер и т. д. по этому документу должны знать, что им в каждом отдельном кадре нужно делать. Значит, это есть одновременно и изложение режиссерской воли и инструкция, и технический проект для съемочной группы. Режиссерский сценарий состоит из ряда отдельных кадров, в каждом из которых указываются крупность, метод съемки, точка зрения и длина кадра.

На практике литературный сценарий трудно отличить от режиссерского. Происходит это либо от собственной литературной беспомощности автора, либо от недоверия к режиссеру. Определение визуального решения фильма - это компетенция режиссера. Задача эта не менее сложная, чем разработка идеи или поиск образа. Поэтому процесс непосредственной реализации литературного сценария начинается с разработки сценария режиссерского.

Таким образом, если литературный сценарий - это в первую очередь рекламная идея фильма, то режиссерский - это партитура, на основании которой состоится вся дальнейшая работа съемочной группы.

Вот несколько.примеров литературного сценария с его последующим анализом:

**Пример I:**

**1. Литературный сценарий.**

Поздний вечер. На улице темно. Общий план: проезжая часть, автобусная остановка. По улице идут люди. К остановке подъезжает автобус, останавливается и отъезжает. Автобус на одну секунду приближается и снова удаляется. Автобус приближается, у него загораются фары. На этом фоне появляется надпись: "Скажи наркотикам НЕТ".

Следующий план. Молодые люди на вечеринке (в кафе или на дискотеке), в группах по нескольку человек. Они общаются между, собой чем-то обмениваются. Звучит медленная мелодия. Голос молодого человека за кадром: "Достало меня все. Родители грузят каждый день, с девчонкой своей разругался. Они говорят, что все это мелочи, так сказать, нужно хапнуть героина и все будет ОК".

Улица. Ночь. Тротуар и половина проезжей части. Несколько молодых людей спиной к нам удаляются в глубь кадра. Загораются фары автобуса, медленно гаснут. На их фоне появляется надпись: "Скажи наркотикам НЕТ".

Парень в невменяемом состоянии. Чьи-то руки держат его за плечи, сажают на стул. Парень вырывается. Мимо проходит человек в белом халате (этот кадр повторятся 2 раза). Звучит вступление из песни "Полчаса" группы "Тату" (длится до конца ролика).

Улица. Два врача везут каталку в больницу. На каталке лежит человек, накрытый простыней (черно-белая съемка).

Автобус (вид спереди). У него зажигаются фары и медленно гаснут. Появляется надпись: "Скажи наркотикам НЕТ".

**2. Литературный анализ сценария.**

**2.1. Тема.**

Тема ролика - проблема наркомании среди молодежи. Губительные, страшные последствия применения наркотиков, непоправимый вред здоровью, искалеченные судьбы, сломанные жизни наркоманов, их близких и родных людей. Наркомания - это болезнь. Болезнь не конкретного человека, а целого общества, ^различие окружающих, одиночество, непонимание, проблемы в семье и личной жизни толкают молодежь на обманчивый J путь, который "обещает" разрешить все проблемы. Но день за днем наркоманы все глубже увязают в этой болезни, а связанные I с ней проблемы усугубляются: следует потеря семьи, работы, j исключение из учебного заведения; нарушение закона, ВИЧ, гепатиты, личностная и социальная деградация. По сути дела, к таким последствиям приводит непонимание человеком опасности приема наркотиков, хотя все знают, что наркотики - это плохо, что они ломают жизнь, что от них можно умереть.

**2.2. Идея.**

Наркотики - это зло. Молодые люди, сами не желая того, ' становятся наркоманами. Они сами тяжело страдают и причина- I ют страдания бесчисленному множеству других людей. Наркомания наносит вред не только больному, но и обществу в целом. Заболевший исключается из созидательной деятельности, так как становится физическим и психическим инвалидом и его интересы сосредоточены на одном - как достать следующую порцию наркотического вещества. Наступающее снижение психических функций и ситуация социального конфликта, в которой оказывается наркоман (необходимость лжи, противозаконного добывания нар! котика), ведут к глубокой нравственной деградации личности зав болевшего и преступному поведению. С наркоманией необходимо бороться обществу в целом и каждому человеку в отдельности.

**2.3. Адресность.**

Проблема наркомании очень остро стоит среди молодежи. Именно поэтому целевая аудитория моего ролика - молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, учащиеся школ, лицеев, среднетехнических учреждений, вузов и т.д. Именно эта аудитория наиболее подвержена вредному, а подчас и губительному влиянию наркотиков. Молодежь должна знать, что эйфория, появляющаяся после приема наркотика, быстро проходит, и наступают тяжелые п(д

следствия. Широкая распространенность наркотических веществ их доступность толкает молодежь на обманчивый путь, сойти с которого очень нелегко. Именно поэтому государство, учебные заведения, СМИ должны проводить специальные акции, чтобы оградить молодежь от вредного влияния наркотиков.

**2.4. Жанр.**

Тематика ролика сама определяет его жанр - это трагедия. Трагедия конкретного человека и трагедия социума. Из-за наркотиков ломаются человеческие судьбы, гибнут люди. Наркомания среди молодежи часто возникает как результат "экспериментирования", неразумного любопытства. И это страшно. Как страшны последствия приема наркотиков. На физиологическом уровне это расстройства деятельности многих органов и систем организма, на психологическом уровне это глубокая деградация личности, на социальном - преступное поведение. В моем ролике показан парень, чья жизнь разрушена наркотиками. Можно сказать, что его больше нет с нами. Он ушел из жизни, как уходят сотни его сверстников.

**2.5. Обоснование выбора темы и ее актуальность.**

Проблема наркомании очень актуальна для России. Как показывает статистика, наркоманом потенциально может стать каждый (в то время как, например, к алкоголизму 15% населения предрасположены изначально). На этом фоне наркомания среди молодежи и особенно подростков выглядит ужасающе. Исследователи исходя из распространенности юношеской наркотизации, полагают особую уязвимость подросткового возраста по отношению к наркомании. Достаточными объяснениями наркотизации в этом жизненном периоде считаются обособление от взрослых, агрессивность к обществу, воспринимаемому как враждебное, солидарность с возрастной группой, поиск чувственных впечатлений, сексуального опыта и даже познавательные интеллектуальные побуждения подростков. И конечно, подростки не представляют себе всех последствий приема наркотиков. Они не собираются становиться наркоманами. Но проблема заключается в том, что наркотизация не ограничивается первым приемом наркотика, а продолжается. А при отсутствии строгого контроля за производством и потреблением наркотических веществ в обществе, и существовании так называемого черного рынка наркотики становятся легкодоступными и привлекательными для многих подростков.

**Пример II:**

**1. Литературный сценарий.**

Стоит ясная солнечная погода. На чистом асфальте тормозит блестящая иномарка. Из автомобиля выходит молодой мужчина. Он закрывает дверь машины и некоторое время стоит, глядя на вывеску "КАЗИНО", которая светится над входом в здание на противоположной стороне улицы. Мужчина одет с иголочки: белая рубашка, элегантный костюм-тройка, стильная обувь. Он смотрит вперед, улыбаясь голливудской улыбкой, он чувствует себя "хозяином жизни". Затем мужчина медленной и важной поступью входит в дверь здания с яркой вывеской "КАЗИНО".

В казино - суета: игроки делают ставки, вращается рулетка, прыгает шарик, крупье перемешивает колоду карт, раздает игрокам.

Молодой человек выходит из казино. Его внешний вид резко изменился: волосы взъерошены, мятая рубашка навыпуск застегнута на пару пуговиц; он медленно с опущенной головой бредет по улице и, не зная, куда ему идти, садится на бордюр тротуара. Так он сидит, обхватив голову руками. Затем он поворачивает голову и видит сидящего рядом с собой плохо одетого ребенка с голодными глазами и протянутой к нему ручкой. Мужчина в порыве опускает руку в карман, но вспоминает, что у него нет ни копейки, виновато пожимает плечами. Он с раскаянием смотрит в большие, ясные глаза ребенка, а ребенок с надеждой смотрит на него.

**2. Литературный анализ.**

а) Тема: бездумная, безответственная, праздная трата денег и, как альтернатива, благотворительность.

б) Идея: убедить состоятельных людей в том, что праздная, безответственная трата денег приносит сомнительные удовольствия; что деньги, потраченные впустую, могли бы послужить на благо того, кто в них очень нуждается, но еще не может заработать, т.е. на благо беспризорных детей или просто сирот и голодающих.

в) Жанр: драма.

г) Обоснование выбора темы.

Люди, которым относительно легко достаются деньги, которые живут в достатке, часто ведут праздный образ жизни. Испробовав море развлечений, они идут в казино, чтобы потратить деньги и получить свою порцию адреналина. Азарт поднимает их на пик острых ощущений и затягивает в пучину, из которой сложно вырваться. В итоге, не сумев вовремя остановиться, по иронии судьбы эти люди могут потерять все свои богатства. И тогда люди, которые были "хозяевами жизни", встают на одну ступеньку с голодающими и бедствующими и не знают, что им ждать от завтрашнего дня. Они видят рядом с собой бездомных сирот, голодных оборванных детей, которых раньше с высоты своего полета не замечали вовсе. Но теперь уже бывшие "хозяева жизни" не в состоянии помочь обездоленным.

Но если бы в свое время они обратили внимание на окружающий мир, заметили, что творится вокруг, направили бы свои богатства в нужное русло, то помогли бы не только голодным детям, но и себе.

д) Адресность тематики.

Социологический портрет целевой аудитории.

Мужчины и женщины от 20 до 50 лет, имеющие постоянный доход выше среднего уровня: успешные предприниматели, богатые наследники, бизнес-элита. Эти люди - частые посетители увеселительных заведений, ресторанов, клубов, а также казино.