

Марта Олдерсон

СОЗДАВАЯ
—БЕСТ—
СЕЛЛЕР

Шаг за шагом
к захватывающему
сюжету, сильной
сцене и цельной
композиции

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора 7

Предисловие 9

I

СХЕМА СЮЖЕТА

Предисловие к части I:
Построение сюжета 23

ГЛАВА 1

Что такое сюжет? 27

ГЛАВА 2

Как пользоваться схемой сюжета 31

ГЛАВА 3

Параметры сюжетной схемы 45

ГЛАВА 4

Нарисуйте схему сюжета 49

ГЛАВА 5

Придумайте завязку 55

ГЛАВА 6

Придумайте причины и следствия 63

ГЛАВА 7

Придумайте середину 71

ГЛАВА 8

Придумайте драматическое действие 83

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

ГЛАВА 9

Придумайте напряжение и конфликт **89**

ГЛАВА 10

Придумайте развязку **97**

ГЛАВА 11

Придумайте профиль эмоционального развития персонажа **106**

ГЛАВА 12

Придумайте эмоциональное развитие персонажа **114**

ГЛАВА 13

Придумайте главную идею **123**

ГЛАВА 14

Когда возвращаться к сюжету **136**

II

ЭПИЗОДНАЯ СЕТКА

*Предисловие к части II:
Придумайте семь основных эпизодов,
в рамках которых будут
разворачиваться события* **143**

ГЛАВА 15

Эпизод vs. пересказ **150**

ГЛАВА 16

Нарисуйте эпизодную сетку **157**

ГЛАВА 17

Колонка «Эпизод или пересказ» **163**

ГЛАВА 18

Колонка «Время и место» **171**

ГЛАВА 19

Колонка «Эмоциональное развитие персонажа» **177**

ГЛАВА 20

Колонка «Цель» **182**

[>>>](http://kniga.biz.ua) Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ГЛАВА 21

Колонка «Драматическое действие» **188**

ГЛАВА 22

Колонка «Конфликт» **194**

ГЛАВА 23

Колонка «Изменения эмоций» **202**

ГЛАВА 24

Колонка «Детали главной идеи» **212**

ГЛАВА 25

Создавая прочную ткань **225**

III

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Форма сюжетной схемы **237**

Приложение 2

Эпизодная сетка к «Приключениям Тома Сойера» Марка Твена **238**

Приложение 3

Сюжетная схема к «Приключениям Тома Сойера» Марка Твена **239**

Приложение 4

Эмоциональное/психологическое развитие персонажа в «Уроке перед смертью» Эрнеста Гейнса **241**

Приложение 5

Начало сюжетной схемы «Урока перед смертью» Эрнеста Гейнса **242**

Приложение 6

Схема сюжета к «Гроздьям гнева» Джона Стейнбека **244**

Приложение 7

Сюжетная схема книги Зоры Ниэл Хёрстон «Их глаза видели Бога» (Their Eyes Were Watching God) **247**

Благодарности **250**

Об авторе **252**

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

ОТ АВТОРА

Перед тем как в 2003 году я опубликовала свою первую книгу *BLOCKBUSTER PLOTS: PURE & SIMPLE*, я просмотрела указатели всех популярных книг о писательстве, какие только попадали мне в руки. Если где-то и встречалось упоминание сюжета, то ему было посвящено не больше одной главы.

В то время теоретики сочинительства больше говорили о важности вдохновения. Считалось, что сюжет и структура стесняют творческий порыв и подавляют вдохновение. Мы с моими учениками обнаружили, что все совершенно не так. Структура не мешает творчеству. Наоборот, установление четких границ способствует ему, воодушевляет на открытия и освобождает разум от напряженных поисков. С тех пор количество книг о сюжете стремительно растет. О нем говорят в каждом писательском кружке. Обсуждают, изучают, используя разные подходы, применяют к любому жанру.

Настало время возвратиться к истокам. Я заметила, что писатели интуитивно чувствуют возможность исправить свои произведения, когда начинают изучать структуру и формировать четкое представление о сюжете и эпизоде. Вместо того чтобы рассказывать или читать лекции об этих довольно трудных предметах, я решила, что буду показывать сюжет, структуру и ключевые эпизоды произведения с помощью двух разработанных мной шаблонов: схемы сюжета и эпизодной сетки. Некоторые писатели не принимали пугающие графики и шаблоны. Но все, кто вопреки своему

страху попробовал новую технику, ничуть не пожалели об этом. Я часто видела на лицах своих учеников выражение «ах, вот оно что!» — озарение понимания. Они нашли решение многих проблем, о существовании которых до этого даже не подозревали. Чем дольше я учила авторов выстраивать линии сюжетов, тем больше мне приходилось анализировать историй, биографий и киносценариев. Я получила возможность изнутри взглянуть на мир писательского творчества.

Прошло много лет, изменились сочинительские тренды, а я еще глубже погрузилась в тайны преобразований, опираясь на понятие «универсальная история». Но я по-прежнему подтверждаю каждую мысль, изложенную в своей первой книге. И в основе моей работы по-прежнему лежат сюжет и эпизод, представленные в наглядном виде. Эти визуальные концепты не только помогают создать произведение, но и могут помочь писателям вести более насыщенную творческую жизнь.

*Марта Олдерсон
Санта-Круз, Калифорния,
сентябрь 2015 года*

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ ИЗ-ЗА СЮЖЕТА? ВЫ НЕ ОДИНОКИ.

ГОДАМИ Я НЕ МОГЛА С НИМ СПРАВИТЬСЯ. Я ПОСЕЩАЛА ПИСАТЕЛЬСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ, НО ВСЕ РАВНО МНЕ БЫЛО СЛОЖНО ИЗЛАГАТЬ МЫСЛИ НА БУМАГЕ.

Я прочитала массу книг о писательском мастерстве, но советы, как правило, сводились к одному: «Поставьте героя в затруднительное положение и смотрите, что будет дальше». Для многих успешных писателей этот способ работал. Для меня нет.

Мне не хватало чего-то более вещественного — если не рецепта, то хотя бы руководства, позволившего придать глубину моим строкам. Я искала хоть что-нибудь, что непосредственно касалось бы развития сюжета. Не в силах ничего найти, я ругала себя за то, что, вероятно, не улавливаю чего-то естественным образом понятного другим. На какое-то время я даже бросила писать, убеждая себя в том, что если бы мне суждено было стать писателем, то путь этот был бы явно легче. Однако со временем я поняла, что с сюжетом сражаются все, просто не все говорят об этом.

Прошли годы поисков, и я наконец смогла «припереть к стенке» размытую идею сюжета, смогла ее «увидеть». Тогда я решила избавиться других писателей от пережитого мной разочарования и научить их выстраивать сюжетную линию. Во время мастер-классов и консультирования в частном порядке я неоднократно замечала, что происходит, когда писатель глубоко погружается в механизм причинно-следственных связей. Просто присмотритесь к тому,

как в драматической ситуации действует тщательно выписанный персонаж в какой-нибудь невероятной истории, и сможете написать невероятную историю сами. А если прислушаетесь к идеям собственной жизни, ваши произведения переживут вас.

**СЮЖЕТ — ЭТО НАБОР ЭПИЗОДОВ,
СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ПРИЧИНОЙ И СЛЕДСТВИЕМ. ЭПИЗОДЫ
СКЛАДЫВАЮТСЯ В ДРАМАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, В КОТОРОМ
ПРИСУТСТВУЮТ НАПРЯЖЕНИЕ И КОНФЛИКТ. КОНФЛИКТ ВЕДЕТ
К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЖА, В ЧЕМ И ПРОЯВЛЯЕТ
СЕБЯ ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.**

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА

Если вам трудно понять, куда движется ваша история, если мысли крутятся в голове, но вы не знаете, как начать, если вашу рукопись раз за разом возвращает издатель, скорее всего, вам нужна помощь с сюжетом. Тогда эта книга для вас. Кем бы вы ни были — сценаристом, автором мемуаров, детских или взрослых художественных произведений, — четкое понимание того, что такое эпизод, как выстраивать сюжетную линию, в которой драматическое действие связано с эмоциональным развитием персонажа и главной идеей текста, вне всякого сомнения, принесет вам пользу. Если сюжетная линия продумана и ясно сформулирована, автор может двигаться дальше, не застревая на полдороге. Будьте уверены: даже те, кто обычно не заканчивает своих работ, в этот раз закончат.

Я очень советую вам выполнять задания, которые будет предлагать эта книга. Используйте при этом собственные эпизоды и персонажей. Если вы еще не начали работать над творческим проектом, придумайте что-нибудь или возьмите текст любимого автора. Из соображений удобства рассуждения о драматическом действии, эмоциональном развитии персонажа и главной идее помещены в разные, не зависимые друг от друга главы. Но всегда стоит пом-

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

нить, что в хорошей истории все эти компоненты составляют единое целое. Достичь этого единства — главная цель писателя.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ

Книга разделена на две части: «Схема сюжета» и «Эпизодная сетка». Обе части представляют собой пошаговое интерактивное руководство для придания вашей истории глубины, а изображаемым эпизодам — эффектности. Если вы будете следовать ему, то скоро научитесь выстраивать сюжетную линию.

СХЕМА СЮЖЕТА

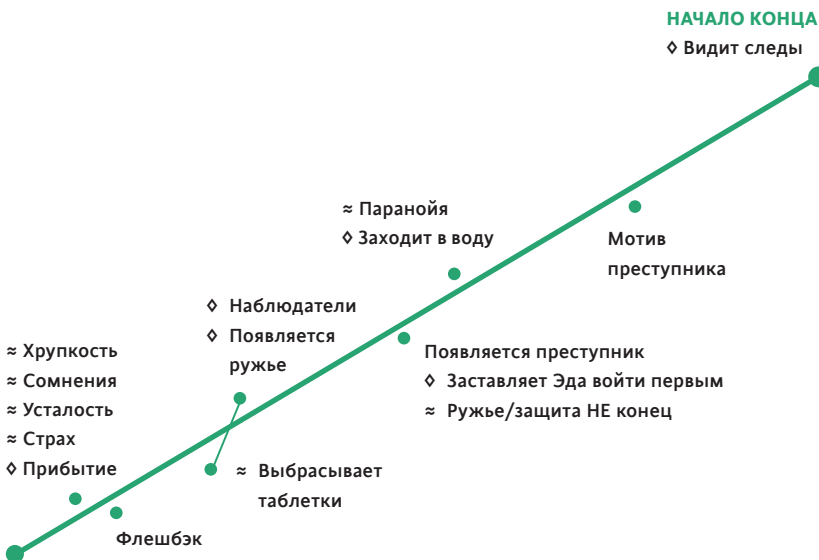
Всякий сюжет берет начало от персонажа, попавшего в конфликтную ситуацию. Схема сюжета — это график, который показывает, как на протяжении всей истории возникают и сливаются вместе три основные повествовательные линии: драматическое действие, эмоциональное развитие персонажа и главная идея. На материале своих мыслей и эпизодов вы почувствуете, что такое действие, персонаж и детали, связанные с главной идеей. И составите сюжетную схему произведения, которым занимаетесь в данный момент.

На следующих страницах вы увидите пример сюжетной схемы детективного романа «Причуда» (Folly) авторства Лори Кинг. Протагонист (главная героиня) — Рэй Ньюборн, женщина, из-за трагедии балансирующая на грани безумия. Она переезжает на остров Причуда, чтобы восстановить дом, построенный ее таинственным двоюродным дедушкой, и начать там новую жизнь, но вынуждена бороться с собственной паранойей и с «наблюдателями» на деревьях, которые, может быть (а может, и нет), являются плодом ее воображения. В первой части книги я буду обращаться к начальному, срединному и финальному фрагменту этой сюжетной схемы.

НАЧАЛО — ¼

«ПРИЧУДА» ЛОРИ КИНГ

На этой схеме сцены, которые показывают эмоциональное развитие персонажа, помечены знаком ≈, а сцены, изображающие драматическое действие, — знаком ◇.

СЕРЕДИНА — ½

АНТАГОНИСТЫ:

- Память о насилии
- Работа
- Мысли: слышит, видит, чувствует запахи, которых нет, шепот
- Дочь
- Неродной сын
- Внешний мир

ПЕРЕЛОМ

- ≈ Переживает почти полномасштабный срыв
- ◇ Дом взломан

≈ Вкус снова просыпается

◇ Весь город приходит, чтобы восстановить дом

СОЮЗНИКИ:

- Рейнджер
- Ребенок
- Шериф
- Юрист

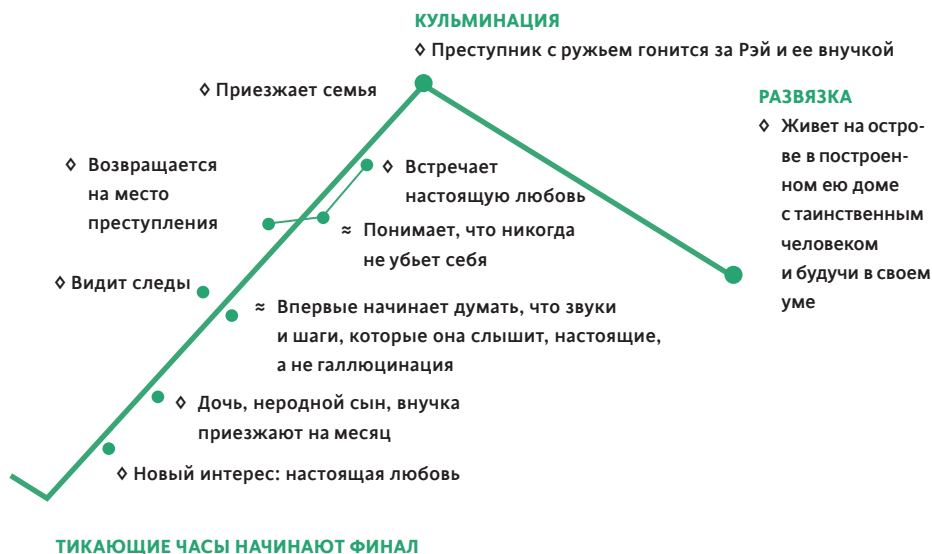
НЕОБЫЧНЫЙ МИР:

- Построить дом
- Жизнь на острове
- Никаких удобств
- Тихий северо-запад
- Мысли женщины на краю

КЛЮЧ:

- ≈ Эмоциональное развитие персонажа
- ◇ Драматическое действие

ОКОНЧАНИЕ — ¼

КЛЮЧ:

- ≈ Эмоциональное развитие персонажа
- ◇ Драматическое действие

ЭПИЗОДНАЯ СЕТКА

Хорошо написанный эпизод двигает сюжет произведения, развивает персонажа, способствует раскрытию главной идеи, создает напряжение и конфликт и/или показывает изменения чувств героев и обстоятельств. Гениальный эпизод делает все это сразу. **Эпизодная сетка** — это таблица, которая от начала до конца произведения

показывает рядом друг с другом все важные слои каждого эпизода по очереди. Ниже пример сетки, которая отображает три главных эпизода подростковой повести «Охотник» (Tracker) авторства Гэри Полсена*. В этой книге мальчик начинает думать, что олень, за которым он охотится уже два дня, обладает некой волшебной силой, способной обмануть смерть и спасти его умирающего от рака дедушку.

ЭПИЗОДНАЯ СЕТКА «ОХОТНИКА» ГЭРИ ПОЛСЕНА

Примечание. Главная идея — красота дана природой и хранит воспоминания.

Сцена (СЦ) или Пересказ (ПС)	Где и когда	Эмоциональное развитие персонажа	Цель	Драматическое действие	Конфликт	Эмоциональные изменения	Связь с главной идеей
НАЧАЛО ¼							
СЦ Начало конца	Вечер среды Поле Ноябрь/ холод	Пишет стихи Говорит с дедушкой о стихах	Прочистить рану от гноя	Высма-тривание оленя	X	+ / + / -	Красота дана природой
СЕРЕДИНА ½							
СЦ Перелом	Полдень Лес	Инстинктивно использует винтовку «Олень меня знает», и он ее теперь тоже знает	Поймать пораньше самку оленя	Не смог выстрелить	X	Решительный, но, узнав оленя, становится тревожным и, наконец, не может выстрелить	Не стреляя, он сдерживает смерть
ФИНАЛ ¼							
СЦ Кульминация	Следующий день 1 час полудни Лес	Ползет на карачках	Дотронуться до оленя	Трогает оленя	X	+ / - / -	Он выиграл = жизнь вырвана из лап смерти

* Гэри Полсен (род. 1939) — современный американский писатель, автор произведений для подростков. Лауреат премии Маргарет Эдвардс за вклад в литературу для юношества. Повесть «Охотник» была опубликована им в 2007 году. *Прим. ред.*

ЧТО ВАМ НУЖНО

В процессе чтения книги «Создавая бестселлер» вы встретите многочисленные предложения применить описанные техники к вашему произведению. Или, если вы в данный момент не работаете ни над чем, применить их к любой другой любимой книге. Советую вам все-таки использовать свой текст, независимо от того, насколько сырым он вам кажется. В любом случае вот то, что вам понадобится:

- желание работать;
- копия рукописи или книжка, в которой вам не жалко делать пометки;
- отрезок бумаги из рулона длиной два метра;
- набор маркеров;
- пачка клейких стикеров.

Если желание работать у вас есть, но вам чужд методично организованный подход к творческому процессу, советую вам все-таки выйти из зоны комфорта. Одна моя знакомая писательница долго сопротивлялась и жаловалась, что она неорганизованный человек и эти техники в ее случае не сработают. Но все же понимала, что в тексте нужно что-то менять, и наконец решилась. Теперь она сама занимается тем, что советует противникам новых практик побороть свой страх и открыться тому, что может стать ценным опытом и сделает из них зрелых писателей.

Если вы считаете, что текст должен сам выливаться на бумагу, то так тому и быть. Но для начала поразмыслите над тем, что говорится в книге. Ключевой элемент творчества — время на принятие решения. Когда вы решитесь наконец все переписать, вы наверняка уже будете готовы и к тому, чтобы попробовать новые техники.

СЕНСОРНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

Еще до начала писательской карьеры я основала клинику для детей и подростков с нарушениями речи и способности к обучению. В течение двадцати с лишним лет я общалась с тысячами детей и не понаслышке знаю, как по-разному может человек обучаться.

Поэтому моя книга сделана так, чтобы обеспечить вам как можно больше сенсорной стимуляции. **Чем больше вы сделаете заданий, тем лучше усвоите материал.** Смысл в том, чтобы перевернуть все с ног на голову. Начните действовать по-новому, и ваше произведение откроется вам с совершенно неожиданной стороны.

Книга разделена на две части: теоретическую и практическую. Каждое упражнение отмечено иконкой с карандашом. Каждый раз, когда вы заполняете таблицу, вы стимулируете нервные окончания, отвечающие за кинестетическое восприятие.

Единственное, чего я не могу коснуться со страниц этой книги, — вашего слуха. Если в какой-то момент вы почувствуете, что у вас закончились силы и желание продолжать исследование своего текста, попробуйте прочитать пару абзацев вслух. Возможно, такое восприятие окажется вам полезным.

За годы преподавания я пришла к выводу, что проще всего мы воспринимаем информацию, будучи открытыми и расслабленными. Поэтому я советую вам не забывать о дыхании и оставаться в процессе чтения спокойными. Нас учили, что если тяжело, то нужно постараться и все поймешь. Но правда в том, что чем больше мы стараемся, тем больше напрягаемся и мешаем себе получать и усваивать информацию. Я оставила в книге много напоминаний, когда нужно остановиться на минуту и отдохнуть.

ПРИМЕРЫ

Обе части книги содержат примеры удачного выполнения заданий иными авторами. Надеюсь, они придадут вам сил. Многие из них взяты из художественных произведений, получивших Пулитцеровскую премию. Будьте уверены: я привожу эти примеры не для того, чтобы запугать вас. Напротив, потому, что эти истории получились у их авторов так же, как ваша получится у вас: тяжелым трудом и миллионом правок.

УПРАЖНЕНИЯ НА ТЕМУ СЮЖЕТА И ЭПИЗОДА

ПОКАЖУТ, ЧТО С КАЖДОЙ ПРАВКОЙ ВАШ ТЕКСТ ОБРЕТАЕТ

ВСЕ БОЛЕЕ ЧЕТКИЙ ФОКУС И ГЛУБИНУ.

ЧЕГО ЖДАТЬ

Если вы интуитивно пишущий автор, который хочет, чтобы текст сам выливался на бумагу, то, возможно, некоторые техники будут подавлять вас. Признайте это и двигайтесь дальше. Моя методика так или иначе будет поддерживать ваше интуитивное творчество, задавая ему четкие границы, в которых вам будет более комфортно созидать. В конце концов, практика поможет вашему тексту. То, что я предлагаю, всегда можно и нужно приспособливать для собственных нужд.

Чтобы учиться было проще, в книге используются графические символы. Например, в середине главы 3 вы встретите иконку «карандаш». В этом месте те из вас, кому проще учиться быстро, практикуясь и экспериментируя, могут отложить книгу и заняться собственным произведением. Если во время чтения вам вдруг захочется бросить книгу и вернуться к написанию своего текста, тут же бросайте и возвращайтесь во что бы то ни стало.

**ПОМНИТЕ: изложенные
здесь мысли не правила.
ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ
УКАЗАТЕЛИ, которые
можно не замечать,
а можно как угодно
приспособить для нужд
вашего повествования.**

