

СТАТЬ СЦЕНАРИСТОМ В ЕВРОПЕ

Тот, кто захочет стать сценаристом в Голландии, наверняка столкнется с массой проблем, от финансовых до творческих, но от решения одной он точно будет избавлен – ему не придется долго мучиться, выбирая место обучения. Основных вариантов всего четыре: сценарный факультет Нидерландской кино- и телеакадемии (Nederlandse Film en Televisie Academie, NFTA), Сценарная академия (ScriptAcademy), сценарный факультет Академии писательского мастерства (Schrijversacademie) и Открытая студия (Open Studio). Преподавание везде ведется только на голландском языке.

Между NFTA, двумя другими академиями и студией существуют принципиальные различия. Нидерландская кино- и телеакадемия – это высшее учебное заведение, которое субсидируется государством и регулярно проходит официальную аккредитацию¹. Открытая студия, Сценарная академия и Академия писательского мастерства – частные инициативы, что, с одной стороны, означает больше свободы

1.

О режиссерском факультете NFTA и о высоких требованиях, которые предъявляются в европейских странах к государственным (кино) вузам, я писала в журнале «Искусство кино», 2014, № 6.

и гибкости, а с другой – отсутствие гарантий качества. Они могут быстрее реагировать на требования профессионального сообщества, вносить изменения в программы, приглашать любых преподавателей, но в то же время их не лишат прав предлагать образовательные программы, даже если они будут всего лишь продавать иллюзии приобщения к тонкому мастерству сценариста, не давая практических знаний.

Обучение в NFTA занимает четыре года (три или четыре года – стандартные для Голландии сроки, необходимые для получения степени бакалавра), в Сценарной академии – два года, в Академии писательского искусства – восемнадцать месяцев, а в Открытой студии – одиннадцать месяцев. Цена вопроса в евро: 8000, 14 000, 1750 и 1500 за все время обучения соответственно. При этом только в государственном вузе студент занят сорок часов в неделю. В остальных двух нагрузка значительно меньше: занятия проходят раз в неделю или в две недели.

В Сценарной академии преподают практикующие голландские сценаристы (Гер Бёкенкамп, Мике де Йонг, Роберт Албервингк Тейм), теле- и кинопродюсеры. Первый год обучения состоит из пяти блоков, каждый из которых рассчитан на шесть дней занятий:

- базовый,
- анализ фильмов, структуры и нарастания напряжения,
- анализ персонажей,
- изучение сцен, диалогов и подтекста,
- особенности телесериалов.

Эта программа доступна всем желающим, но на второй курс, где студенты пишут собственные сценарии под руководством мастеров и примерно те же самые предметы изучаются более углубленно, переводят только тех, кого отбирает селекционная комиссия. Опытные сценаристы могут поступить сразу на второй курс, пройдя творческий конкурс.

В Академии писательского мастерства в еще более ускоренном темпе учат писать не только сценарии, но и пьесы, причем приглашаются все желающие, даже те, кто хочет всего лишь сочинить текст для спектакля в районном драмкружке. Программа состоит из четырех вводных блоков:

- развитие собственного стиля,
- анализ структуры различных произведений,
- персонажи и диалоги,
- процесс написания сценария.

Три специализированных блока должны углубить эти знания в выбранном студентом направлении путем детального изучения известных сценариев и поддержать в написании собственного. Интересно, что особое внимание в последнем блоке уделяется изучению законов не киноиндустрии, а книгоиздания. Будущих сценаристов готовят к изданию своих шедевров, а не к поиску возможностей съемок фильмов по их сценариям. Такой выбор академии станет понятен тем, кто узнает, что один из ее основателей – довольно известный в Голландии редактор и издатель Йерун Канс.

Цель Открытой студии – дать студентам знания и навыки, необходимые для подготовки законченного сценария. Многие идут туда,

чтобы подготовиться к конкурсу в NFTA или в аналогичных вузах Бельгии. Программа, предлагаемая всем желающим, включает в себя разработку концепций сюжетов, которые можно воплотить в фильм; визуализацию; процесс написания сценария, начиная с синопсиса; изучение структуры, различий между сценариями для игровых и документальных фильмов; персонажи и диалоги; анализ целевой группы; работу с социальными сетями и т.д. Особое внимание уделяется менталитету сценариста, который должен быть готов к совместной работе и с режиссером, и с продюсером.

Программа NFTA существенно отличается тем, что в процессе обучения предполагает тесное сотрудничество с будущими коллегами на практике. Из шестидесяти кандидатов, обычно участвующих в творческом конкурсе, Нидерландская кино- и телеакадемия набирает на сценарный факультет шесть-восемь человек. В результате селекции кандидатов на этот и остальные факультеты из студентов формируют творческие группы, которые постоянно снимают фильмы или отрывки по сценариям однокурсников или тех, кто учится на старших курсах. Таким образом, никто не пишет «в стол» и как плюсы, так и минусы продукта становятся очевидны в процессе съемок. Преподаватели моделируют ситуации, которые возникают на съемочных площадках, помогают решать разного рода проблемы и используют студенческие материалы на теоретических и практических занятиях. Студенты всех факультетов совместно изучают теоретические предметы: историю кино, телевидения и культуры, а также драматургию. Специализация начинается со второго курса, но монтажом и анализом фильмов все продолжают заниматься вместе.

Еще одно отличие состоит в том, что в соответствии с требованиями Болонской конвенции к высшему образованию в Европе программа обучения включает в себя предметы, которые выбирают студенты. У них есть возможность изучать музыку, графику, историю искусств, маркетинг, основы бизнеса и многое другое, что может пригодиться в будущем. Обязательная стажировка – дополнительное условие получения диплома бакалавра. Студенты сами, но с помощью преподавателей, должны найти себе подходящее место. Их усилия не уходят в песок, и 78 процентов выпускников получают работу по специальности сразу после защиты дипломного проекта.

С дипломом или без голландские сценаристы могут претендовать на различные гранты. Основной их источник – Кинофонд, который поддерживает как начинающих, так и опытных специалистов. В 2014 году все гранты для молодых сценаристов были поделены между выпускниками NFTA. Одному из них, Самми Рейнарту, вместе с режиссером Эхе Янга, тоже выпускником NFTA, удалось получить сразу два гранта – на сценарии к пятидесятиминутному и девяностоиминутному фильмам. Путь Рейнарта к сценарному факультету был непростым, как и у большинства однокурсников: хотя среди них и бывают вчерашние школьники, большинство успело попутешествовать и поработать. Самми не окончил даже гимназию, сменил не одно место работы, два года жил в Индонезии, где случайно прочитал несколько опубликованных сценариев. Вернувшись в Голландию,

он поступил в Открытую студию, где и написал собственный сценарий для творческого конкурса.

Независимо от полученного образования, голландский сценарист должен быть готов к нелегкой жизни, даже если ему достаются гранты. По результатам недавнего исследования, профинансированного Евросоюзом, его средний заработок будет на треть ниже, чем у европейских коллег, и не превысит 22 000 евро в год до вычета налогов. Для сравнения: средняя зарплата работающих голландцев составляет 34 500 евро в год (<http://www.gemiddeld-inkomen.nl/modaal-inkomen-2014>). Причиной низких доходов считается традиция выплачивать сценаристам единовременный гонорар вместо роялти, против которой профессиональное сообщество сейчас ведет активную кампанию. ♦

Система образования в Великобритании сложилась таким образом, что родному языку и литературе там уделяется много времени и внимания. Среди успешных банкиров, издателей, рекламщиков и представителей других профессий можно найти выпускников факультетов английского языка и литературы, поскольку эта специализация считается прочным фундаментом для развития в самых разных направлениях. Не являются исключением

и сценаристы, в том числе и известные, например Ричард Кёртис. Впрочем, в англоязычных странах выбор и специализированных программ для тех, кто собирается связать свою жизнь с кино, исключительно разнообразен.

На изучение всех проспектов курсов, бакалаврских и магистерских программ понадобится, пожалуй, почти столько же времени, сколько и на получение самого образования. В то же время на английских форумах и блогах экспертные мнения на эту тему часто сводятся к тому, что поступление в вуз для будущих сценаристов – это лишь способ элегантно залезть в карман к родителям или, наоборот, обзавестись долгами. Пребывание в определенном здании в течение какого-либо промежутка времени нисколько не поможет вам добиться успеха в кино. Когда вы пришлете сценарий продюсеру, он будет читать его, а не текст, напечатанный в вашем дипломе. Ваше резюме может лишь подтолкнуть адресата взять в руки продукт вашего творчества, но дальше все зависит от качества написанного. Зритель досмотрит фильм, только если ему будет интересно, что произойдет на экране дальше, и он никогда не узнает, где вы учились. Впрочем, несколько лет, проведенных вместе с будущими коллегами, как и общение с представителями киносообщества, несомненно, помогут вам обзавестись пулом доступных критиков и списком тех, кому стоит посылать готовые сценарии.

Если вы решились сесть за парту, как и в любой другой стране, для начала придется определиться с тем, собираетесь ли вы получать официально признанную степень бакалавра или магистра или вам достаточно знаний и навыков, не подтвержденных дипломом государственного образца. И те и другие программы в наиболее качественном и престижном варианте предлагает Национальная школа кино и телевидения (National Film and Television School, NFTS). Возглавляет ее Ник Пауэлл, основатель корпорации Virgin и продюсер «Жестокой игры» Нила Джордана. Среди выпускников NFTS создатель Уоллеса и Громита Ник Парк, оператор первых фильмов Тарантино Анджей Секула, режиссер четырех фильмов про Гарри Поттера Дэвид Йейтс.

Те, кому (пока) не нужна степень, или желающие получить профессиональную помощь в подготовке сценария для творческого конкурса или отправки продюсерам могут пройти восьмидневные интенсивные курсы. Основное внимание преподаватели уделяют структуре повествования, развитию сюжета, характеристикам персонажей, образам и звукам. Занятия проводятся по таким темам, как анализ структуры различных фильмов и деконструкция сценария. Даются практические советы по написанию синопсиса, форме и презентации сценария, а также организуются встречи с известными сценаристами и обмен опытом.

Желающие поступить на курсы должны прислать описание идеи будущего сценария на двух страницах или отрывок из готового сценария. Занятия проводятся в группах по пятнадцать человек и стоят 750 фунтов.

Для редакторов, продюсеров и сценаристов или для тех, кто только собирается ими стать, NFTS в сотрудничестве с BBC, SonyTV, StudioCanal и DramaSky разработала шестнадцатимесячную программу доработки

сценариев. Тридцать занятий по два часа и несколько учебных уикендов спланированы таким образом, что их можно посещать без отрыва от работы. Студенты должны также заниматься самостоятельно и подготовить сценарий в сотрудничестве с профессиональным сценаристом. В программу входят:

- теория жанров и повествования,
- анализ и рецензирование сценариев,
- проведение совещаний по доработке сценариев,
- юридические аспекты доработок,
- маркетинг и дистрибуция,
- роль международных фестивалей,
- встречи с профессионалами.

Кандидаты должны предоставить рецензию (500 слов) на сценарий по собственному выбору. Цена обучения – 5000 фунтов.

Самый дорогой вариант – официально аккредитованная магистерская программа, за которую негражданам стран Евросоюза придется выложить 25 000 фунтов. Эта сумма обеспечит возможность учиться писать сценарии под руководством Саймона Бофоя (сценарист, номинированный на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Мужской стриптиз» и оscarовский лауреат за лучший адаптированный сценарий к фильму «Миллионер из трущоб»), Клайва Бредли (автор сериалов «Воскрешая мертвых» и «Карьера продажной женщины»), Роба Ричи (бывший завлит Royal Court Theatre) и многих других серьезных профессионалов. Занятия проходят не только в аудиториях, но и на киностудии и на театральных подмостках, где по сценариям студентов снимаются учебные фильмы, мультфильмы и ставятся спектакли. Туда же приглашают агентов, продюсеров и режиссеров, чтобы они могли дать советы и познакомиться с будущими авторами кинохитов. Программа второго курса частично составляется в соответствии с пожеланиями студентов и может включать в себя написание сценариев в определенных жанрах, для радиопостановок, документальных фильмов и т.п. Абитуриентов ожидает творческий конкурс, на который нужно прислать сценарий или отрывок из него (20 страниц), что может быть заменено на кусок из другого произведения собственного сочинения и синопсис сценария. Все эти программы носят практический характер и этим отличаются от университетских.

Классический пример академической программы, ведущей к степени бакалавра, – «Искусство кино и сценарное мастерство» в университете «Хэллем» в Шеффилде. Важное место отводится изучению фильмов всевозможных жанров и периодов из разных стран, для чего в университете оборудован специальный кинотеатр, где можно смотреть кино на оригинальной пленке, и собрана впечатляющая фильмотека. Студенты имеют также доступ к киноколлекции Британского киноинститута. Помимо истории кино изучаются следующие предметы:

- анализ фильмов,
- сцена и экран,
- повествование в кино,

- написание и продажа сценария,
- роль сценариста в киноиндустрии и другие.

Стоимость обучения в год для граждан России и других стран, не входящих в Евросоюз, составляет 11 500 фунтов в год; продолжительность обучения – три года. Поступить можно, пройдя конкурс эссе и имея необходимый аттестат о среднем образовании английского образца. К взрослым абитуриентам могут быть предъявлены более гибкие требования.

После – или вместо – получения образования вы можете начать рассылать свои сценарии, не рассчитывая на положительный ответ и тем более на доходы в первые три-пять лет. В течение этого времени надо продолжать оттачивать мастерство и готовить новые работы. Эксперты советуют начать с «комнаты писателей» BBC (<http://www.bbc.co.uk/writersroom/>). В этом разделе сайта можно предложить свой сценарий (только если вы живете в Соединенном Королевстве), а также ознакомиться с некоторыми сценариями английских фильмов, получить рекомендации и узнать расписание полезных мероприятий (мастер-классов, конкурсов, презентаций и т.д.).

Счастливчики, которых ожидают гонорары, могут рассчитывать примерно на 1–2 процента от бюджета фильма, что для нашедших свою нишу профессионалов означает в среднем 150 000 фунтов за фильм, однако половина дипломированных сценаристов – членов профессиональных ассоциаций – остаются без работы. За каждую серию вышедшего на экран сериала платят примерно 10 000 фунтов, но и эта цифра тоже может быть ниже или выше – в зависимости от имени сценариста.

Конечно, для большинства английских сценаристов BBC – хорошо, а Голливуд лучше. Преимущество англичан перед остальными европейцами заключается в том, что, владея английским языком, они могут пользоваться всеми возможностями в США наравне с американцами, например отправиться туда на учебу или принять участие в американском конкурсе молодых сценаристов Nicholl Fellowship (<http://www.oscars.org/nicholl>). Некоторые, заручившись рекомендациями известных профессионалов дома, пытаются найти себе американского агента. Искать работу в киноиндустрии США или Великобритании, чтобы познакомиться с потенциальными заказчиками, имеет смысл, только если есть готовое портфолио. Если в роли ассистента продюсера или раздатчика бутербродов на съемочной площадке вы и получите чье-либо согласие прочитать ваш шедевр, никто не вспомнит о вас через полгода, когда вы его наконец закончите.

Последний совет экспертов тем, кто еще может выбрать другую профессию, – задуматься об изречении Бена Хекта, говорившего, что проще добиться популярности, катаясь на трехколесном велосипеде, чем будучи сценаристом. ♦