

Кристофер Эдж • Падрик Малхолланд

Твой первый БЕСТСЕЛЛЕР

“

”

Как написать роман, пьесу, сценарий
для фильма или игры

СОДЕРЖАНИЕ

6
ОТ АВТОРА

8
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

10
СТРАХ ПЕРЕД
ЧИСТОЙ СТРАНИЦЕЙ

14
ИСТОРИЯ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

18
СОБИРАЕМ МАТЕРИАЛ

22
ПЛЕТЕМ ИНТРИГУ

28
ЛЮДИ КАК В ЖИЗНИ

34
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР

40
ВЫБИРАЕМ РАССКАЗЧИКА

46
В ПОИСКАХ ГОЛОСА

52
ПЛЕТЕНИЕ СЛОВ

58
СОБЫТИЯ
И ПОСЛЕДСТВИЯ

64
СЦЕНЫ И СВЯЗКИ

70
ПИШЕМ ЖИВОЙ ДИАЛОГ

76
ПИШЕМ КРУТОЕ НАЧАЛО

82
КОНФЛИКТ И ПРЕПЯТСТВИЯ

88
ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

94
ИДЕАЛЬНАЯ РАЗВЯЗКА

100
ВРЕМЯ ПРАВОК

106
САМ СЕБЕ РЕДАКТОР

110
ВЫБИРАЕМ НАЗВАНИЕ

114
**ПРЕОДОЛЕЙ
ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС**

118
ВЫХОДИ В СВЕТ

124
ЖИЗНЬ ПИСАТЕЛЯ

130
ПИШЕМ СЕРИЮ

134
ПИШЕМ ПЬЕСУ

138
ПИШЕМ ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

142
ПИШЕМ ДЛЯ КИНО

146
ПИШЕМ ДЛЯ РАДИО

150
ПИШЕМ ДЛЯ ВИДЕОИГР

154
ПИШЕМ ФАНФИКИ

158
**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК**

ОТ АВТОРА

С чего начать книгу? Как поделиться своими историями со всем миром? Как найти издателя? Как лучше продвигать и рекламировать свое творчество? Здесь ты найдешь ответы на все вопросы, которые обычно волнуют начинающих авторов.

В работе писателя много хитростей и секретов. Мы поговорим о том, как придумать крутое начало, создать убедительный мир для своих персонажей, залатать дырки в сюжете, отредактировать черновик. Эта книга поможет тебе понять, как устроен сюжет, и научит работать над собственными историями.

Пусть настоящие писатели подскажут тебе, как найти путь к читателю — в интернете и в реальном мире!

Каждый автор — еще и читатель. Надеюсь, эта книга вдохновит тебя, поможет раскрыть талант, поверить в свои силы, и тогда ты поделишься с миром новыми замечательными историями.

Кристофер Эдж

*Christopher
Edge*

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Мы поговорим о каждом этапе работы: от первого озарения и плана сюжета до последних исправлений.

Если ты только начинаешь писать, можешь прочесть книгу от корки до корки. Но если у тебя уже есть готовые тексты, которые хочется доработать или опубликовать, можешь сразу перейти к нужному разделу.

В книге ты найдешь не только советы, но и полезные упражнения. Например, такие.

СЛОВА И ВОПРОСЫ

Используй словарные листы и списки синонимов. Они помогут тебе писать грамотно и улучшить стиль. Контрольные вопросы помогут выстроить сюжет с начала и до конца. Всегда держи списки слов и вопросов перед глазами: в них секрет писательского мастерства.

Кинозвезда
ПРОТЕСТ
ПРАЗДНИК
лето
скамейка
ЛОЖЬ
ПИТОМЕЦ
живопись
ГЛОБУС
президент
ПЕНИЕ
бумага
смущение
МЕСТЬ
изменения
мобильник
грохот
катастрофа
ЛЕД
лента
касти
ПРЯГАТЬСЯ
страх
совершенство
СКРЕПКА
танец
пикник
БУМАГА
фот

К чему стремится герой?

Какие у него мотивы?

Кто его поддерживает?

Кто против него?

Какие преграды стоят у него на пути?

Как он будет их преодолевать?

К чему приведут его поступки?

Что он будет делать в этом случае?

СОВЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ

Прислушайся к советам успешных и знаменитых писателей. Пусть они вдохновят тебя и подскажут, что делать.

А ЧТО ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ?

Мне хотелось, чтобы у читателя захватывало дух, как на американских горках. Знаете, есть такой момент, когда едешь вверх, вверх, вверх, а потом вдруг р-р-раз! — и мчишься вниз, к финишу, набирая скорость. Я постарался создать такой же момент в середине книги.

МАРК ХЭДДОН, АВТОР РОМАНА
«ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ УБИЙСТВО СОБАКИ»

ЖИВОЙ ПРИМЕР

Прочти небольшие отрывки из замечательных книг. Попробуй использовать те же приемы, что и авторы.

Я сижу в раковине. Точнее, на сливной полке, накрытой собачьей подстилкой и стеганым чехольчиком для чайника, — в раковине только ноги.

Доди Смит. «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОК»

Я как раз думаю, где же Мэгги, когда она стучит в мою дверь.

— Эй, ты занят? — окликает она.

Я быстро удаляю неотправленное письмо и выключаю компьютер.

— Да нет, не очень.

Она открывает дверь и идет прямо к моему столу.

Тим Боулер. «СМЕНА ПРАВИЛ»*

Меня зовут Гарриет Мэннерс, и я гений. Я знаю, что я гений, потому что посмотрела симптомы гениальности в интернете и нашла их все у себя. Ну, почти все.

Холли Смейл. «ВСЬ ЭТОТ БЛЕСК»

БЕРЕГИСЬ! СПОЙЛЕР!

Видишь такой значок?
Читай этот отрывок,
только если уже знаешь,
чем кончится книжка!

* Если видишь такой знак, то знай: в России эта книга не издавалась.

СТРАХ ПЕРЕД ЧИСТОЙ СТРАНИЦЕЙ

Итак, ты хочешь написать историю, но не знаешь, с чего начать? Возможно, у тебя в голове уже крутится десяток идей — вот только непонятно, как достать их оттуда и уложить на страницу. А может быть, тебе просто хочется что-то написать, но сюжет никак не складывается. Надеемся, что эти советы помогут тебе начать.

НУЖНА ХОРОШАЯ КНИГА

Ищи вдохновения в любимых книгах и сюжетах. Даже знаменитые писатели иногда пользуются чужими идеями, чтобы создать собственную историю.

В романе Фрэнка Коттрелла Бойса «Миллионы» два брата находят мешок с деньгами. Эту идею писатель взял из средневековой поэмы Джеффри Чосера, в которой рассказывается о том, как компания друзей нашла сокровище.

Роман Мэлори Блэкмен «Звездная погоня»* основан на пьесе Шекспира «Отелло». Только вместо главного героя там героиня, и действие происходит в космосе!

Подумай, как можно переделать чей-то сюжет, чтобы он заиграл новыми красками.

А ЧТО ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ?

Я задаю себе вопрос, ответа на который не знаю. Тогда работа над новой книгой становится увлекательным путешествием в неизвестность.

МИШЕЛЬ РОБЕРТС, ПРОЗАИК И ПОЭТ

БУДЬ ГОТОВ

Вдохновение приходит внезапно. Поэтому ты всегда должен быть готов к тому, чтобы записать новые идеи.

Бери с собой блокнот или же установи специальное приложение на телефоне.

Можно наговаривать свои мысли на диктофон или фотографировать то, что тебя вдохновило.

Записывай идеи сразу. Пока ты доберешься до дома, они могут испариться.

А ЧТО ЕЩЕ ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ?

Идеи берутся из мечтаний. Они берутся из скуки. Идеи появляются всё время. Единственное, что отличает писателей от других людей, — то, что они это замечают.

НИЛ ГЕЙМАН, ПИСАТЕЛЬ-ФАНТАСТ,
ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

КОЛЛЕКЦИОНИРУЙ ИДЕИ

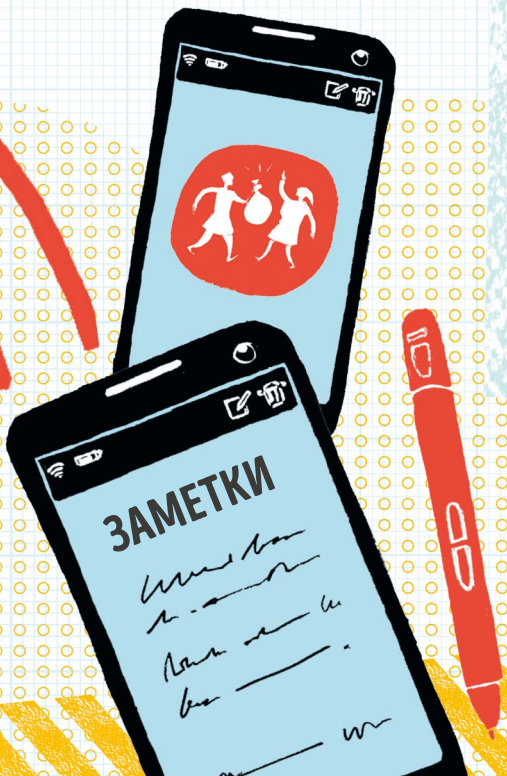
Любая мелочь может дать жизнь сюжету. Подмечай и собирай всё — от смятой записки, подобранной в классе, до куска дерева, выброшенного на пляж. Придумай каждому предмету свою историю. Задавай вопросы обо всем вокруг, например:

Откуда это взялось?

Кто может искать эту вещь?

Для чего она может пригодиться?

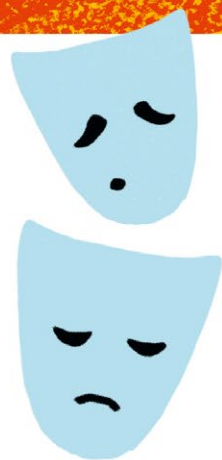
Вспомни свои любимые жанры, например мелодраму или ужастик. Как можно обыграть этот предмет в историях разного жанра? Скажем, валентинка от тайного поклонника может быть началом прекрасной истории любви или жуткой истории про маньяка.

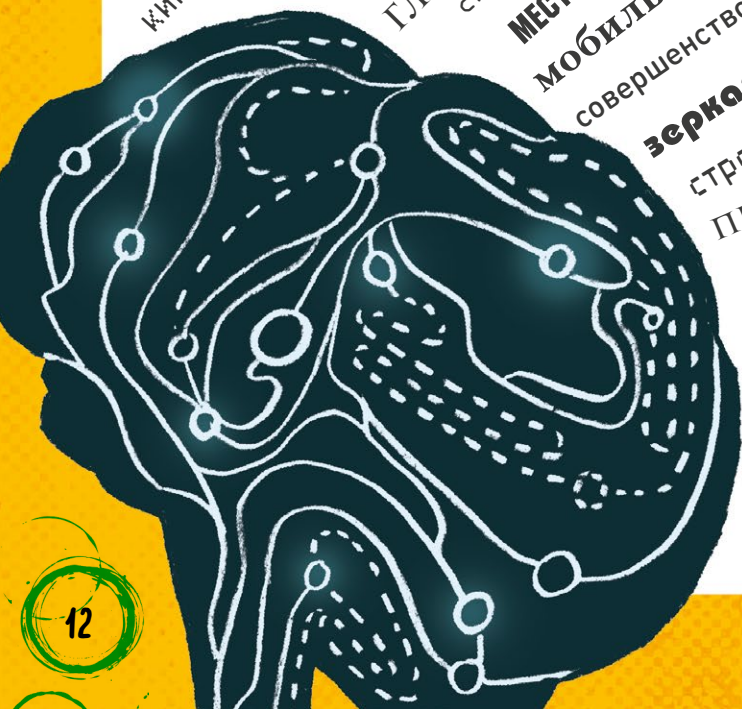
СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ МЫСЛИ

Попробуй технику свободного письма. Тебе нужно писать на заданную тему в течение определенного времени. Не думай про знаки препинания, грамматику и орфографию. Свободное письмо должно раскрывать творческие способности.

Выбери любое слово из тех, что ты видишь внизу. Пусть оно будет темой твоих упражнений. Пиши на эту тему пять минут. Записывай все мысли, воспоминания, ассоциации, которые приводит на ум это слово, даже если они будут отрывочными и бессвязными. Потом перечитай написанное: возможно, какая-то мысль или фраза натолкнет тебя на интересный сюжет.

электричество
дождь
кинзвезда
шкала
ПРАЗДНИК
скамейка
ПРОТЕСТ
лето
президент
ГЛОБУС
пенце
скрепка
ложь
живопись
лужу
кровь
конфуз
перемежны
смущение
поэту
ЛЕС
вирус
лотерея
ОКЕАН
больницы
кастрофа
жесты
велосипед
семья
ОГОНЬ
пластиковая бутылка
ГЛАЗА
танец
РЕБЕНОК
носовой платок
город
спутник
лицемер
транспорт
игрушка
фотография
жертва
забытый
ЦВЕТОК

ВЫСТРАИВАЙ СВЯЗИ

Сюжет не складывается в одну секунду. Чтобы придумать историю, писатель соединяет идеи, персонажей, место действия, детали.

Записывай в блокнот все идеи, которые приходят тебе в голову. В какой-то момент именно там ты сможешь найти интересную мысль, которая поможет тебе связать героев и события.

Не бойся менять изначальный замысел по мере того, как вырисовывается сюжет.

ПРИУЧИ СЕБЯ ПИСАТЬ

Каждая идея — это всего лишь зернышко. Чтобы из этого зернышка вырос сюжет, нужно писать регулярно. Даже если писать всего одну страничку в день, через несколько месяцев наберется целая книга.

Найди место, где тебе хорошо пишется. Это может быть где угодно — хоть за кухонным столом, хоть в библиотеке.

Факт: Джоан Роулинг написала первый роман о Гарри Поттере за столиком в кафе.

Некоторые писатели работают в поезде или самолете.

Не так уж важно, где писать.
Главное — делать это постоянно.

Только не думай, что ни в каком другом месте ты писать уже не сможешь. Вдохновение способно накрыть тебя где угодно.

Я сижу в раковине. Точнее, на сливной полке, накрытой собачьей подстилкой и стеганым чехольчиком для чайника, — в раковине только ноги. Не слишком-то удобно, да еще противно пахнет едким карболовым мылом, но податься некуда: лишь в этом углу кухни пока светло. К тому же новое место меня всегда вдохновляет. Например, свое лучшее стихотворение я сочинила на крыше курятника.
Доди Смит. «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОК»

ИСТОРИЯ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

САМ СЕБЕ ГЕРОЙ

В каждой истории есть главный герой. Почему бы тебе не стать этим героем? А кто же лучше расскажет про тебя, чем ты? Это не значит, что обязательно надо писать автобиографию. Но случаи из твоей жизни вполне могут лечь в основу сюжета.

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

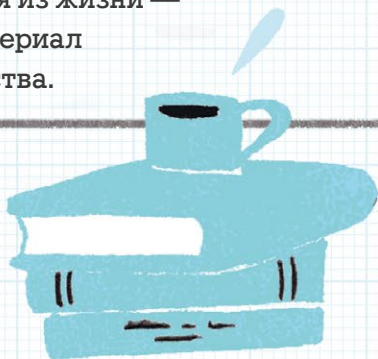
Какое воспоминание у тебя самое любимое? О чем оно? Постарайся вспомнить как можно больше деталей.

Что ты видишь?

Что слышишь? Можешь ли вспомнить ощущения, запахи, звуки?

Подумай о том, какие чувства вызывает это воспоминание.

Очень важно научиться замечать и описывать эти детали. Тогда сценки в твоей книге будут живыми и убедительными. Впечатления из жизни — лучший материал для творчества.

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ

Иногда автор описывает в своей книге реальных, живых людей. Делать персонажами всех своих друзей и родственников не стоит, но если придать героям черты знакомого человека, образ станет ярче и правдоподобнее.

Присмотрись к человеку, которого хорошо знаешь. Запиши интересные детали: как он выглядит, как одевается, как двигается и говорит. Может быть, эти черты пригодятся для описания персонажа.

Например, герой может постоянно тереть кончик носа, когда врет. Или носить солнечные очки даже в пасмурный день.

Помни: лучше взять одну-две детали, а остальное поменять. Ведь тебе нужен оригинальный персонаж, а не копия твоего знакомого!

Чтобы представить себе внешность и характер героя, полезно поглядеть в зеркало.

Составь список своих лучших и худших черт. Подумай, в чем они проявляются.

Можно ли придать какие-то из этих черт твоим персонажам?

А ЧТО ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ?

Мне кажется, во всех моих героях есть частичка меня самого.

КРИСТОФЕР ЭДЖ, ПИСАТЕЛЬ,
АВТОР ЭТОЙ КНИГИ

Еще одно полезное упражнение — вести дневник от лица персонажа. Так легче представить его реакцию на разные события, которые будут с ним происходить.

Трудно сказать, почему я так ненавижу школу. Эта ненависть просыпается вместе со мной каждое утро, как только я понимаю, что пора надевать бутылочно-зеленую форму. Я тут же теряю остатки веры в себя. Надеваю блузку... и как будто понемногу исчезаю. Теперь передник... надо завязать туго-туго, как смирительную рубашку. Теперь галстук... он давит мне на горло, где комком застряли невысказанные слова. День будет тянуться бесконечно... час за часом, до половины четвертого.

Сита Брахмачари. «СЕРДЦА АРТИШОКА»*

КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ

Посмотри на подсказки и подумай, какие воспоминания они вызывают. Можно ли использовать их, чтобы начать историю?

худший день в жизни

памятное путешествие

моя любимая игра

бабушка и дедушка

первый раз, когда мне было страшно

переезд

друзья и враги

любимое место

ложь

самый грустный день

моя комната

самый лучший день

первый день в школе

первая любовь

неловкий момент

ПРАВДА И ЛОЖЬ

Когда сочиняешь историю, необязательно цепляться за факты. Вспомни, сколько раз тебе хотелось всё изменить, из-за того что случилось что-то нехорошее или твое решение оказалось неудачным.

Представь, что можно вернуть тот момент и поступить иначе. Напиши другую версию истории, где исправлены все ошибки.

К чему бы это привело?

Как изменилась бы твоя жизнь?

Но если хочешь, чтобы сюжет получился логичным и убедительным, не забывай: каждый поступок влечет за собой последствия.

ТАЙНЫ И ПРИЗНАНИЯ

Некоторые сюжеты строятся вокруг загадок и тайн. Если хочешь придумать такую историю, задай себе вопросы:

Что это будет за тайна?

Кто будет ее хранить и почему?

Что почувствует этот человек, если тайна раскроется?

Можно написать любовный роман с элементами фэнтези, где героиня вдруг понимает, что ее молодой человек — волк-оборотень. Или комедию про близнецов, которых вечно путают друзья, и поэтому одному они выбалтывают секреты другого и наоборот.

ДНЕВНИКИ И БЛОГИ

Дневник или блог хорошо помогает разобраться в своей жизни и чувствах. Из него же можно взять немало идей, историй, образов, деталей. Всё это пригодится для сюжета. Почаще задавай себе вопрос: что было бы, если?.. Тогда факты твоей биографии легче будет превратить в художественный вымысел.

СОБИРАЕМ МАТЕРИАЛ

Придумав тему, не кидайся сразу же писать. Для начала нужно собрать материал и проверить факты.

И неважно, пишешь ли ты роман-эпопею о космической миссии по спасению человечества или историческую комедию о похождениях Генриха VIII.

ЗАДАЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Составь список вопросов, которые помогут тебе найти слабые места в твоей истории: о героях, месте события, сюжете...

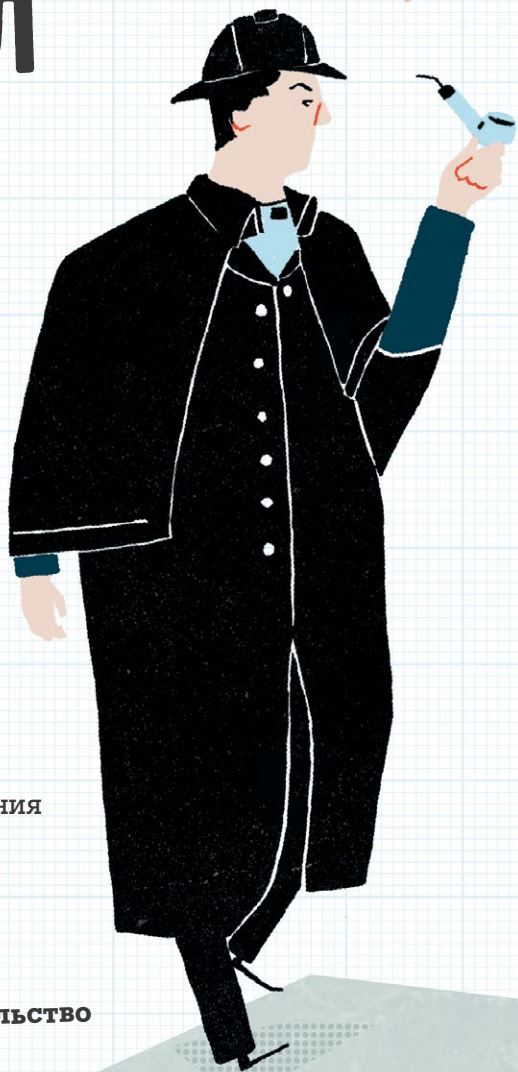
Если ты пишешь современный детектив с убийством, нужно представлять себе, как в наши дни осматривают место преступления и собирают улики. Если действие происходит в викторианской Англии, нужно знать, как работала полиция в те времена.

Знаешь ли ты, что английские суды стали принимать отпечатки пальцев как доказательство лишь с 1902 года?

А ЧТО ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ?

Герои должны быть живыми людьми. Их поступками может двигать любовь, жажда власти и что угодно еще. Но им всем нужно есть, пить и спать.

ФРЭНСИС ХАРДИНГ, АВТОР РОМАНА «ДЕРЕВО ЛЖИ»

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ

Если ты уже понимаешь, что именно надо выяснить, пора браться за дело. Пользоваться можно чем угодно, от справочников и энциклопедических словарей до поисковых систем в интернете. Лучше начинать с общей темы — например, «суеверия» — и постепенно сужать круг до конкретного вопроса, который важен для сюжета: предположим, «почему “пятница, тринадцатое” считается несчастливым днем?».

Библиотека — одно из лучших мест для сбора сведений. Там всегда можно найти вдохновляющие истории, а библиотекари будут рады помочь и подобрать нужные книги по твоей теме.

Объясни, что тебе нужно найти и для чего.

Не бойся менять направление поиска, если наткнешься на новые факты или интересные детали, которые могут вывести сюжет в неожиданное русло.

Информация в книгах надежнее, чем в интернете. Поэтому, если будешь искать факты онлайн, всегда проверяй их по разным источникам.

Когда пользуешься интернет-поиском, бери фразы в кавычки, чтобы сузить запрос и получить только нужные результаты. Ставь знак «минус» перед словами, которые тебе не нужны.

Кратко записывай всю найденную информацию и отмечай источники.

Полезные сайты добавляй в закладки, чтобы потом быстро их найти.

