

УДК 82-2
ББК 84-6+85.37/38
М15

Переводчик Татьяна Камышникова
Редактор Юлия Быстрова

Макки Р.

М15 Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов / Роберт Макки ; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018. — 318 с.

ISBN 978-5-91671-844-7

Роберт Макки — американский сценарист, один из наиболее известных в мире и авторитетных преподавателей сценарного искусства, автор знаменитого бестселлера «История на миллион долларов», — раскрывает секреты создания драматического диалога, отталкиваясь от его функции, содержания, формы и техники речи действующих лиц. Вы узнаете, как, вложив слова в уста героев, сделать их живыми, наделить голосами, за которыми зритель и читатель будут следовать неотступно, научиться искусству соединять «две безмолвные области: внутреннюю жизнь героя и внутреннюю жизнь читателя-зрителя». Это учебник-исследование, в котором рассмотрены как наиболее действенные техники «диалогового письма», так и ошибки, подстерегающие автора в процессе работы, в том числе клише, многословие и неправдоподобие. Если вы только начинаете свои литературные опыты, книга укажет вам путь к мастерству; профессиональному же писателю она поможет сделать важный шаг к совершенству.

УДК 82-2
ББК 84-6+85.37/38

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.

ISBN 978-5-91671-844-7 (рус.)
ISBN 978-1455591916 (англ.)

© Robert McKee, 2016
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО
«Альпина нон-фикшн», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Хвала диалогу!	11
-----------------------------------	----

ЧАСТЬ I ИСКУССТВО ДИАЛОГА

1. Полное определение понятия диалога.....	19
Драматизированный диалог	21
Нарратизированный диалог	21
Диалог и его основные инструменты	26
Диалог на сцене	27
Диалог на экране	29
Книжный диалог.....	31
Косвенный диалог	36
2. Три функции диалога.....	39
Экспозиция	39
Словесный портрет.....	58
Действие.....	60
3. Выразительность: Часть 1. Содержание	63
Высказанное.....	64
Невысказанное	65
Невысказываемое	66
Действие и деятельность.....	67
Текст и подтекст	69

6 ДИАЛОГ

4. Выразительность: Часть 2. Форма	71
Конфликт в комплексе	71
Диалог на сцене.....	76
Диалог в фильме.....	79
Диалог на телевидении.....	84
Диалог в прозе.....	85
5. Выразительность: Часть 3. Техника	95
Образный язык	95
Параязык.....	97
Смешанные техники.....	98
Устройство реплики.....	99
Вербальная экономия.....	107
Пауза	108
Что хорошего в молчании?	108

ЧАСТЬ II

ОШИБКИ В ДИАЛОГАХ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ

Введение. Шесть задач диалога	113
6. Ошибки убедительности	115
Неубедительность.....	115
Пустой разговор.....	117
Слишком эмоциональный разговор	117
Слишком многозначительный разговор	117
Слишком проницательный герой в соответствующем диалоге.....	118
Отговорки вместо мотивации.....	118
Мелодрама	121
7. Ошибки языка	123
Клише.....	123
Слишком нейтральный язык.....	125
Вычурный язык.....	125
Сухой язык	127

Конкретное лучше абстрактного	127
Лучше привычное, чем экзотическое	128
Короткое лучше длинного	128
Лучше скупое, чем цветистое	131
Лучше активно, чем пассивно	131
Лучше коротко, чем длинно	132
Лучше выражать, чем подражать	133
Меньше шума	134
8. Ошибки содержания	135
Лобовое письмо	135
Обманчивый монолог	139
Диалог	141
Триалог	145
9. Ошибки устройства диалога	149
Повтор	149
Реплики неправильной формы	153
Сцены неверной формы	160
Расколотые сцены	161
Ловушка перефразирования	163
ЧАСТЬ III	
КАК СОЗДАТЬ ДИАЛОГ	
10. Диалог, характерный для героя	167
Два таланта	167
Вокабуляр и словесный портрет	169
Принцип творческого ограничения	170
Стиль речи героя	171
Принцип диалога, ориентированного на героя	173
Культурный подтекст и словесный портрет	174
11. Четыре примера	177
«Юлий Цезарь»	177
«Вне поля зрения»	180

«Студия 30», сериал	185
«На обочине».....	190

ЧАСТЬ IV УСТРОЙСТВО ДИАЛОГА

12. История /Сцена/Диалог	199
Запускающий инцидент	200
Ценности истории	200
Комплекс желания	201
Силы противодействия.....	206
Хребет действия.....	207
Ход истории	209
Поворотные точки.....	209
Движение сцены	210
Такт.....	210
Пять уровней поведения героев	211
Предисловие к семи учебным примерам	213
13. Уравновешенный конфликт	217
«Клан Сопрано»	217
14. Комический конфликт	233
«Фрейзер».....	236
Техника комического диалога	245
15. Асимметричный конфликт	249
«Изюминка на солнце»	249
16. Непрямой конфликт	265
«Великий Гэтсби».....	265
Диалог и описание в прозе	273
Поворотная точка / пик сцены.....	273
17. Отражающий конфликт	275
Введение в самого себя	275
Отражающий конфликт	278

«Барышня Эльза»	279
«Музей невинности».....	282
18. Минимальный конфликт	289
Баланс текста и подтекста.....	289
«Трудности перевода».....	290
19. Как отточить мастерство?	307
Слушайте.....	307
Подбирая слова, влезайте в шкуру героя	309
Ключевые вопросы	311
И напоследок.....	314
Примечания	315