

www.dominantes.com.br

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA O ESTUDO DE ROTEIRO E ESCRITA

Todos os livros estão com os títulos originais em inglês. Os poucos que existem em português eu notifico entre parênteses ao lado do autor. Não vamos nos iludir, quem quer ser pesquisador e/ou escritor de artes como o cinema, teatro e histórias em quadrinhos, tem que saber o básico da língua inglesa. Com um curso intensivo de inglês, em menos de um ano você terá acesso a milhares de livros que nunca aparecerão no Brasil. Logo, você também poderá assistir aos filmes com legendas em inglês, já que as legendas em português, até quando bem feitas, alteram radicalmente o diálogo original. Não fique para trás.

LEITURAS OBRIGATÓRIAS

- Cinco livros na minha opinião essenciais para qualquer escritor. Dois livros sobre estrutura da história e enredo, um livro sobre criação de diálogos, um livro sobre criação de personagens e outro sobre técnicas de narrativa em filmes. Com esses cinco livros, o aspirante a escritor terá capacidade inicial de entender e analisar qualquer livro, filme ou quadrinhos. Porém, o aprendizado está apenas no começo.

Story: Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriting

Robert McKee (existe em português)

- Parecendo mais com uma conversa, o livro de McKee se direciona ao roteiro para cinema, mas é tão completo e delinea tão bem a estrutura de uma história que se torna necessário para todo o tipo de escrita e até aspirantes a diretor. É um livro essencial, mas não deve ser sua primeira leitura, pois McKee não escreve de maneira direta. Existe também em português, mas se você sabe inglês fique sempre com a língua original.

Plot & Structure

James Scott Bell

- Bell fornece o básico do enredo e da estrutura de uma história de maneira objetiva e clara. Talvez seja o primeiro livro que você deva comprar, pois é menos impactante e complexo que o Story de Robert McKee e é extremamente prático. Após ler este livro você se sentirá seguro para começar a pensar em escrever uma história.

Dialogue: Techniques and Exercises for Crafting Effective Dialogue

Gloria Kempton

- O diálogo é parte essencial de qualquer narrativa, e é fundamental que o escritor tenha conhecimento de como realizar um diálogo realista e interessante. Talvez o maior problema das obras mais recentes, tanto no cinema quanto na literatura seja o de um diálogo pobre e pouco emotivo. Não cometa esse erro.

45 Master Characters: Mythic Models for Creating Original Characters

Victoria Lynn Schmidt

- Aprenda a criar personagens reais e interessantes a partir de 45 modelos propostos pela autora e relacionados à mitologia. Livro de fácil leitura que proporciona ao escritor uma maior facilidade na hora de montar a personalidade de uma personagem. De inúmeros livros sobre criação de personagens, os modelos deste são os mais identificáveis e fáceis de se relacionar.

Cinematic Storytelling: The 100 Most Powerful Film Conventions Every Filmmaker Must Know

Jennifer Van Sijll.

- Uma preciosidade de livro. Mostra com simplicidade e objetividade as principais técnicas de narrativa visuais e sonoras, fundamentais para o cinema e para os quadrinhos. É um livro obrigatório para quem quer escrever para quadrinhos ou ser diretor cinematográfico. Se sua área é o roteiro de cinema, utilize os ensinamentos do livro, mas tenha cuidado para não dar ordens diretas ao diretor no script. Até um escritor de livros vai conseguir imaginar melhor o ambiente após absorver o conteúdo desta obra.

ESCREVENDO ROMANCES E CONTOS - livros adicionais

Write Great Fiction: Characters, Emotion & Viewpoint

Nancy Kress

- Apesar de não ser o melhor livro relacionado a criação de personagens e de emoções, fornece uma boa base para o leitor alçar vôos mais altos. A parte sobre pontos de vista é altamente recomendada e uma das melhores já apresentadas.

On Writing

Stephen King

- Uma declaração de amor à escrita e à vontade de viver. Mesmo quem não é fã de Stephen King vai reconhecer o valor desse texto e aprender suas lições. Não é um livro sobre métodos rígidos e regras, mas sim sobre as diversas tarefas e o processo mental de um escritor.

Creating Short Fiction: The Classic Guide to Writing Short Fiction

Damon Knight

- Para quem quer se aperfeiçoar na criação de contos. É um livro que tem uma leitura um pouco lenta mas que contém informações valiosas.

www.dominantes.com.br

ESCREVENDO PARA CINEMA - livros adicionais

- Não coloquei nenhum material para a formatação de roteiro pois isso é facilmente encontrado na Internet. Uma larga coleção de scripts em inglês pode ser encontrada no site Daily Script e alguns roteiros nacionais estão disponíveis no site Roteiro de Cinema.

Screenplay: The Foundations of Screenwriting

Syd Field (existe em português)

- O clássico do roteiro para cinema. Alguns dizem que está ultrapassado, mas as idéias que Syd Field introduziu nesse livro ainda são extremamente utilizadas. Particularmente eu prefiro o livro Story do Robert McKee, mas o ideal é ter os dois.

Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need

Blake Snyder.

- Com certeza não será o último livro que você precisará, como diz o título, mas possui dicas interessantes, principalmente em relação a você saber como será a história antes de sentar e começar a escrever o roteiro. É um livro curto e objetivo que vai direto ao ponto.

Film Art - An Introduction

David Bordwell e Kristin Thompson

- Para se tornar um roteirista você precisa saber todos os aspectos referentes a criação de um filme. Este é um livro caro mas fácil de ser entendido e bem completo. O CD-Rom que o acompanha não acrescenta muita coisa, portanto fique a vontade para comprar uma edição mais antiga sem o cd, que provavelmente sairá metade do preço.

The Five C's of Cinematography: Motion Picture Filming Techniques

Joseph Mascelli

- A bíblia da fotografia para o cinema e essencial para aspirantes a diretor. Não é um livro obrigatório para a criação de um roteiro, porém quanto mais um escritor souber sobre a construção de filmes, melhor será a qualidade de sua obra. É um livro complexo e um pouco difícil, com muitas regras, mas vale o esforço para quem quer realmente se aprofundar nessa forma de arte.

The Great Movies

Roger Ebert (existe em português)

Considerado por muitos o melhor crítico de cinema de todos os tempos, Roger Ebert analisou 100 grandes filmes (não os 100 melhores como ele mesmo diz) para o jornal Chicago Sun Times e esse livro é a compilação dessas críticas. Existe o volume dois com outros 100 filmes, mas disponível apenas em inglês. Na verdade o valor desses livros está em fazer com que o leitor conheça mais sobre

a história do cinema e sobre o que faz um filme ser considerado um clássico. É uma obrigação de qualquer roteirista. Todas as críticas de Ebert sobre essas e outras clássicas obras podem ser encontradas em seu site.

ESCREVENDO PARA HISTÓRIAS EM QUADRINHOS - livros adicionais

The DC Comics Guide to Writing Comics

Dennis O'Neil (existe em português)

- O primeiro livro que você deve ler antes de começar a pensar em escrever quadrinhos. O'Neil mostra de forma simples e eficaz conceitos importantes de estrutura, diálogo, e criação de personagens. Sua abordagem sobre enredos secundários é a melhor que eu já li até hoje em todos os livros sobre escrita, incluindo cinema e teatro. Além disso é um dos raros casos do autor ser reconhecido também por produzir obras e não só ensinar. Quem leu Lanterna Verde com Arqueiro Verde pode confirmar. Existe em português, mas vem junto com o guia para desenhar quadrinhos em uma bonita caixa, o que aumenta o custo. Não economize neste.

Understanding Comics: The Invisible Art

Scott McCloud (existe em português)

- Para ser um grande escritor de quadrinhos, você precisa entender o que são realmente histórias em quadrinhos, como elas surgiram e como funcionam. McCloud se baseou nas idéias do lendário Will Eisner e fez o que talvez seja o livro teórico mais importante desta arte. Essencial.

Panel One: Comic Book Scripts by Top Writers

Nat Gertler

- Coletânea de Scripts de quadrinhos com roteiros de grandes nomes da indústria. É a prova final de que não há uma maneira de formatação definida na escrita para as HQs. Essencial devido aos exemplos. Existe também o segundo volume (Panel Two).

Comics & Sequential Art

Will Eisner (existe em português)

- Primeira tentativa de um estudo sério sobre quadrinhos pelo mestre Will Eisner, que ainda escreveria o menos importante Graphic Storytelling. O livro pode não ter um método rigoroso nem dicas práticas, mas as idéias teóricas de Eisner vão influenciar centenas de desenhistas e escritores, já que ele foi talvez o maior inovador da forma de se desenhar os quadrinhos. Lembrem-se, o roteirista de quadrinhos precisa mais que os outros escritores ter um conhecimento amplo de sua arte e de como funciona todos os aspectos de construção de uma revista. Precisa saber desenhar mentalmente e muitas vezes fazer o papel do artista. Não é uma arte tão coletiva quanto o cinema nem tão individual quanto a literatura.

www.dominantes.com.br

Graphic Novels: Everything You Need to Know

Paul Gravett

- Não está relacionado com a criação de quadrinhos, e sim a uma lista das melhores graphic novels já escritas de acordo com Paul Gravett. Tem histórias para todos os gostos, e o ideal seria a leitura e o entendimento de todas. Uma coletânea de obras primas, é um excelente material de referência. Gravett também escreveu um livro sobre mangás que inclusive saiu em português.

DVD - Stan Lee's Mutants, Monsters & Marvels

Stan Lee, Kevin Smith (existe em português)

- Para penetrarmos na mente do pioneiro dos quadrinhos modernos. Stan Lee é entrevistado pelo cineasta e roteirista Kevin Smith (o Silent Bob). Em uma conversa bem agradável, nos conta como criou junto com outros monstros como Jack Kirby e Steve Ditko, heróis lendários como Homem Aranha, Hulk e Quarteto Fantástico.