

Многоголосый язык экрана

Цель:

- Понимание синтетической природы фильма, которая рождается благодаря многообразию выразительных средств, используемых в нем, существованию в композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового действия, музыки и слова.

Задачи:

- Понять природу рождения движущейся картинки;
- Выявить синтез искусств в кино;
- Понять условность изображения реальности, как её художественное отображение.

Виды фильмов. Сообщения.

Художественный, или игровой, фильм

Документальное кино

Научно-популярное кино

Учебное кино

Мультпликационное кино

РЕФЛЕКСИЯ

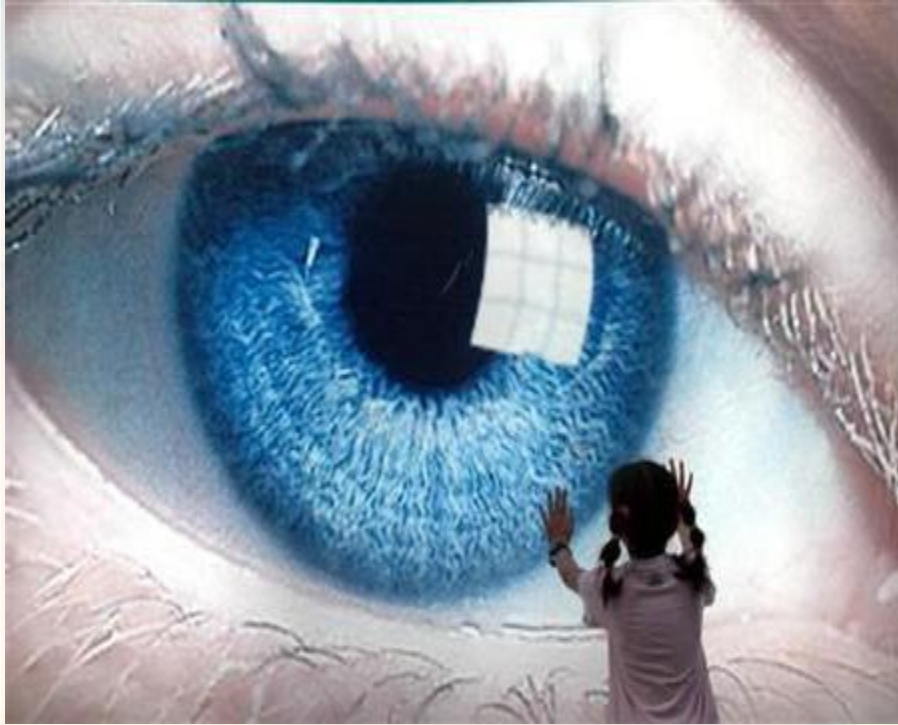
Назовите виды фильмов

Как оживить фотографию?

- Рассуждение о движущейся картинке: как статичная фотография оживает на экране.

Сколько кадров в секунду видит глаз человека?

В настоящее время стандарт для съемки – 24 кадра в секунду. Это та частота, которая комфортна для человеческих органов зрения

- Если вы покажете человеку один кадр в секунду на протяжении длительного периода времени, со временем он станет воспринимать не изображения по отдельности, а картину движения в общем. Однако демонстрация видеоизображения в таком ритме дискомфорта для человека. Еще во времена немого кино частота кадров доходила до 16 в секунду. При сравнении кадров немого кино и современных фильмов остается ощущение, что в начале 20-го века снимали в замедленном темпе. При просмотре так и хочется немного поторопить экранных героев

Киноплeнка с кадрами знаменитости

© Andrejs Pidjass / Фотобанк Лори

Обобщение новой информации

- **Кино — это форма искусства, и думать здесь надо сердцем, а не головой.**
Ангелина Никонова

Для того чтобы снять своё кино...

- Для того чтобы снять своё кино, много не надо: большое желание, понимание основ кинопроизводства, хоть чуть-чуть денег, смелость, ум и удача.
- Смелость и ум должны были прилагаться в пакете с рождением, получить все необходимые базовые знания о кинопроизводстве можно на интенсиве в киношколе, деньги собрать среди единомышленников на краудфандинговой платформе, а удача любит смелых и честных, поэтому идите вперёд без оглядки, она вас догонит.
- Итак, вы поставили перед собой задачу — снять своё кино. С чего начинать?

Шаг первый — идея

- Если у вас нет идеи, то предлагаю на этом и закончить. Потому что в этом случае у вас наверняка неверные мотивации для начала пути в кино. Вы, скорее всего, хотите снять фильм, чтобы попасть на кинофестиваль, или чтобы разбогатеть, или чтобы вас больше любили девушки.
- Все эти причины — лишь ложные симптомы того, что ваше место среди кинематографистов. Кино — это форма искусства, и думать здесь надо сердцем, а не головой. Хотя талантливых разводчиков, снимающих конъюктуру, из искусства не выживешь — они всегда были, есть и будут.

Шаг второй — сценарий

- Если же у вас есть идея или несколько и нет сценария, вам надо выбрать одну — самую любимую, самую будоражащую (вас в первую очередь) — ту идею, которую не разлюбите, несмотря ни на что, на протяжении сложного пути длиной в два-три года.
- После того как вы присягнули на верность вашей гениальной идее, у вас есть два варианта действий — обратиться к опытному сценаристу и предложить ему соавторство или научиться создавать сценарии самому. Хороший сценарий — это прежде всего интересный сценарий.
- Искусству создания интересных сценариев (или сторителлингу) можно научиться.
- Секреты кроются в таких элементах, как структура (порядок подачи истории), интригующие герои (персонажи одновременно выдающиеся, но с которыми можно ассоциировать себя), цепляющие, но достоверные диалоги (ёмкие нетривиальные речи, написанные в свойственной героям манере) и перипетии (неожиданные повороты событий).

План работы над сценарием

Структура (порядок подачи истории)

Интригующие герои

Цепляющие, но достоверные диалоги

Неожиданные повороты событий

ЗНАМЕНИТЫЕ СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ СЦЕНАРИСТЫ

Тимур Бекмамбетов - Дневной дозор

Алексей Балабанов – Брат

Ролан Быков - Автомобиль, скрипка и собака Клякса

Никита Михалков - Утомлённые солнцем

- Работа с соавтором имеет свои плюсы и минусы. Начиная работать вместе, вы не только завязываете отношения с чужим человеком, вы ещё и «рожаете» общего ребёнка. Поэтому, чтобы избежать
- всех возможных ситуаций, которые помешают вашему фильму увидеть свет, вам надо предусмотреть все сценарии негативного развития ваших отношений и написать целое сочинение на тему «что произойдёт со сценарием, если мы с соавтором поссоримся?».
- А также надо предвосхитить и самые позитивные развития событий — что, если ваш сценарий купили, какие ваши доли и так далее, чтобы не поссориться в самый неподходящий момент и в связи с этим не наложить вето на ваше общее детище.
- Конечно, проблем меньше, когда вы работаете над сценарием сами. Для создания сценария, помимо знаний и навыков, надо обладать усидчивостью и способностью объективно смотреть на продукт своего воображения. Вы узнаете, что ваш сценарий готов, когда он захватывает читающего, переносит его в мир созданных вами героев, страницы сценария не успевают переверачиваться под пальцами, и вот на вас уже смотрят глаза прочитавшего с досадой от того, что история закончилась.

Шаг третий — препродакшен

- Ваш сценарий готов, и вы внутренне созрели потратить несколько месяцев своей жизни, чтобы превратить его в фильм. Если вдруг на вас свалилось наследство, вы выиграли в лотерею, продали свой автомобиль и теперь у вас есть энная сумма на создание фильма — это ваш бюджет, и вы должны сделать всё возможное, чтобы влезть в эту сумму со съёмками фильма и с монтажом. То есть перед вами стоит задача грамотно распределить средства на все этапы создания фильма.
- Если у вас пока нет финансовых средств на создание фильма, до того как вы начнёте кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе, вам надо понять, сколько денег необходимо (каков минимальный бюджет вашего фильма — без каких трат вам просто не обойтись). Для этого вам придётся начать с планирования, то есть самостоятельно инициировать препродакшен своей картины. Этому можно научиться на курсе «Основы полного цикла малобюджетного кинопроизводства».

- **Что такое планирование и препродакшен?**
- **Препродакшен — это стадия работы над фильмом, которая в**
- **народе также называется подготовительной. Начинается она после окончания работы над сценарием и заканчивается с началом производственного периода.**
- **Препродакшен — очень важный процесс в кинопроизводстве. Насколько внимательно вы смогли учесть всё из предстоящего съёмочного периода, настолько спокойным будет съёмочный процесс. Хотя надо отметить, что съёмочный процесс никогда не бывает спокойным.**
- **Но избежать ада вы сможете, если включите воображение вместе с аналитическим мыслительным процессом.**
- **Планированием занимается второй режиссёр, он также называется «планировщиком». Согласовывается планирование с исполнительным продюсером. Когда вы снимаете фильм в условиях небольшого бюджета, вы сами себе и режиссёр, и продюсер, и второй режиссёр.**
- **Из чего состоит планирование? Вам надо разбить свой сценарий на списки: список героев, список объектов, список костюмов, список реквизита, список игрового транспорта. К тому же надо разобрать сценарий на количество разных дней, в которые развивается ваша история.**

Список планирования работ

список героев

список объектов

СПИСОК КОСТЮМОВ

список реквизита

список игрового транспорта

Шаг четвёртый — поиск актёров, локаций и съёмочной группы.

- Теперь вы готовы начать поиски всего необходимого. Начните с размещения объявления в социальных сетях том, что вы ищете актёров на такие-то роли. Опишите вкратце проект, честно напишите, что бюджет фильма около нуля, и укажите свой имейл. Пусть к вам начинают стекаться резюме и фотографии желающих сыграть в вашем фильме. Из этих фотографий вы отберёте пул тех, которых вызовете на кастинг.
- Отправляйтесь на поиски объектов. Отсмотрите все помещения, где вы можете снимать несколько дней бесплатно: квартиры, офисы, дачи и гаражи своих друзей и знакомых. Теперь, когда вы нашли интерьерные объекты для съёмки, приступайте к поискам натуральных объектов — улиц, подъездов, проезжей части, крыш. Практичней всего найти натурные объекты рядом с интерьерными объектами — это сэкономит вам время на переезд/передвижение с объекта на объект. Если у вас в фильме фигурируют сцены в кафе или ресторане, попробуйте договориться о закрытии необходимого вам помещения под съёмку за вменяемые деньги. В регионе можно снять один из залов в небольшом кафе за шесть тысяч рублей в будний день. Комнату в квартире можно снять и за три тысячи рублей в день. Эти суммы умножаются на количество дней, которые вы проведёте в этом объекте. Вот первая ваша трата, без которой вам не

- Для начала вам надо привлечь в свою команду ассистента — человека, который поможет вам с организацией подготовительного и производственного периода.
- Это может быть ваш преданный друг или начинающий продюсер (студент продюсерского факультета киношколы). Вы, скорее всего, будете снимать минимальной группой, поэтому ваш ассистент будет выполнять функции исполнительного продюсера и будет вам помогать во всём — от осмотра объектов, проведения кастинга до организации процессов на съёмочной площадке. Не просите участников съёмочной группы работать на вас или ваш фильм бесплатно. Такое взаимодействие крайне ненадёжно. Оцените, сколько времени вы хотите рассчитывать на вашего помощника, и оплатите его труд в соответствии с минимальным месячным окладом, на который он может претендовать. Таким же образом рассчитайте компенсацию времени и труда остальных членов съёмочной группы. И вот перед вами вторая неизбежная статья расходов — гонорары съёмочной группы. Договориться о безвозмездном участии в съёмочном процессе безболезненно можно только с актёрами — потому что для актёра интересная роль, помимо прямых, имеет ещё и косвенные, долгоиграющие дивиденды. Отдавайте предпочтение мультифункциональным специалистам. Если оператор-постановщик настаивает на том, чтобы сидеть перед монитором и отдавать поручения операторам, это не ваш человек. Вам нужен оператор-постановщик, который управляет камерой и в состоянии выставить минимальное количество световых приборов, которые

Шаг пятый — поиск техники

- Когда вы определитесь с кандидатурой на позицию оператора-постановщика, сразу же езжайте с ним на отобранные вами объекты, чтобы начинать понимать, какой камерой снимать, какое дополнительное световое оборудование вам понадобится и сколько всё это будет стоить. Третья неизбежная статья расходов в кинопроизводстве — аренда техники. Также вам понадобится звукозаписывающая техника — как минимум два микрофона (петелька и бум) и записывающее устройство.
- Вы наверняка сможете договориться о том, чтобы взять у друзей фотокамеру и использовать её в качестве видеокамеры. Но «голой» камерой добиться плавного движения, которое отличает кино от любительского видео, сложно. Вам понадобятся вспомогательные, стабилизирующие устройства — плечевой упор, слайдеры или easyrig. Кроме этого, вам нужно будет раздобыть накамерный монитор (потому что следить за фокусом на мелком экране фотокамеры невозможно). И если вы снимаете двумя камерами — умножьте траты на аренду вспомогательной техники на два. Траты на аренду дополнительной техники для второй камеры оправдываются с лихвой — если ваши операторы умеют работать двумя камерами, вы снимете свой фильм в два раза быстрее, чем одной камерой.
- И вот вы с оператором-постановщиком объездили все объекты, нарисовали план съёмки, параллельно у вас может

Шаг шестой — кастинг

- Для проведения кастинга вам понадобится небольшое помещение, любая камера на штативе и ассистент, который выдаст кандидатам по номеру, записанному на лист А4, чтобы их с ними запечатлели на камеру, и занесёт контактную информацию каждого. Камеру ставьте в непосредственной близости от актёров — так вы сразу убьёте двух зайцев: и прослушивание запишете, и проверите актёров на зажим. Кто-то чувствует себя свободно, пока на них не направлена камера. До проведения кастинга вам надо выбрать из вашего сценария по диалогу-двум для каждого героя. Желательно, чтобы эти диалоги были яркими, характеризующими героя, а не нейтральными бытовыми репликами.
- Итак, актёров вы отобрали. И ваша съёмочная группа теперь состоит из самого необходимого минимума — режиссёр, ассистент, оператор-постановщик, оператор второй камеры, звукооператор, ассистент звукооператора.

- Вы спросите: где гримёр и художник постановщик? С гримом, костюмами и реквизитом может справиться и режиссёр-постановщик. Попросите актёров предоставить выбор из своей одежды, оговорив заранее образ героя. Актрисы знают своё лицо лучше всякого гримёра, а мужчинам точно можно обойтись без тонального крема на лице, если только не возникают проблемы с кожей — но вызывать гримёра для того, чтобы замазать прыщик в условиях малобюджетных съёмок фильма, не стоит. Ваш ассистент обзвонит актёров с оповещением места и времени съёмок, выступит в качестве хлопущки на съёмочной площадке и поможет с заказом еды на площадку. И вот четвёртая необходимая статья расходов в кинопроизводстве — обеспечение съёмочной группы едой. Нельзя экономить на еде для киногруппы. Отложите средства на свежие и питательные обеды. И пусть у вас каждый день будет перекус на съёмочной площадке — печенье, конфеты, чай, кофе. Для этого вам понадобится «база» при каждом съёмочном объекте — отдельная комната, где вы сможете поставить технику, кинуть сумки, поставить чайник и разложить перекус, а также, где ваши актёры смогут переодеваться. Стоимость аренды этой комнаты входит в статью трат по аренде объектов. Если вы снимаете на улице, найдите кафе неподалёку. Вам придётся в кафе покупать чай, кофе и обеды. И тогда траты на базу будут входить в пункт «обеспечение группы едой».

Шаг шестой — монтаж и постпродакшен

- Каждый съёмочный день вам надо перегонять отснятый материал на два носителя. Вам придётся приобрести несколько мощных хард-дисков, на которые вы скопируете и звуковые файлы. Не забудьте систематизировать аудиофайлы в соответствии с видеофайлами. По окончании съёмок весь материал отправится к монтажёру. Его труд также надо оплачивать. Гонорар монтажёра, как и оплата труда цветокорректировщика, звукорежиссёра и композитора (или оплата прав за использование существующей музыки), уже относится к статье расходов, связанной с постпродакшеном. Если ваш фильм вам собирает мультифункциональный специалист, то он же сможет взять на себя цветокоррекцию и титрование.
- Звукорежиссёру понадобится ассистент по перезаписи, чистке диалогов и шумовому оформлению. Также придётся оплачивать аренду звуко студии. Траты на постпродакшен могут быть равны вашим тратам на съёмку фильма. Но привлечь дополнительный бюджет на постпродакшен проще, когда ваш фильм снят и собран в монтаже — вам есть что показать потенциальным продюсерам. И многие с большим удовольствием присоединяются к проекту на этом этапе, нежели на начальном. Кинуть клич о режиссёре монтажа можно также через Facebook. Профессиональных студий по сведению и перезаписи звука в кино сейчас много во всех

- Если же вы ведёте свой проект самостоятельно до самой премьеры фильма, имейте в виду, что после того, как цветокоррекция и звуковое сведение фильма завершатся, впереди у вас траты на перевод фильма, создание англоязычной копии с субтитрами (для возможности показа международным кинофестивалям), оформление прокатного удостоверения (если у вас полнометражное кино, которое вы планируете показывать в кинотеатрах), создание дизайна и печать плаката, создание копий фильма. Подача заявки на международные кинофестивали также часто требует оплаты. Все эти траты относятся к статье расходов на маркетинг и пиар фильма. И имейте в виду, что не все фестивали готовы оплатить ваш визит. Поэтому хорошо бы отложить и на билет с отелем в далёкой Австралии. Если ваш фильм не пригласят в конкурс, хотя бы просто съездите отдохнуть после года интенсивной работы с максимальной самоотдачей.
- Кинофестивали являются площадкой, где ваши фильмы могут увидеть продюсеры и дистрибьюторы. Все российские кинофестивали с интересом рассматривают заявки, в том числе и от дебютантов. Также есть кинофестивали, посвящённые дебютному кино. «Движение» — один из них. Кроме отборщиков кинофестивалей, никто с такой охотой не смотрит присланные фильмы, особенно от дебютантов. Имеет смысл сделать трейлер своего фильма — у полутораминутной презентации вашего фильма больше шансов быть увиденной.

План работы над фильмом

 Идея

 Сценарий

 Препродакшен

 Поиск актёров, локаций и съёмочной группы

 Поиск техники

 Кастинг

 Поиск гримера и художника-постановщика

 Монтаж и постпродакшен

Жанры кино

- Трагедия;
- Кинокомедия;
- Трагикомедия;
- Драма;
- Мелодрама;
- Киноэпопея;
- Кинороман;
- Киноповесть;
- Сказка;
- Приключенческий фильм;
- Вестерн;
- Детектив;
- Триллер;
- Фильм-катастрофа;
- Боевик;
- Исторический фильм;
- Фантастический фильм и др.

Определите жанры по кадрам

- 1. Военный фильм, детектив, исторический фильм, шпионский фильм;
- 2. Фильм-биография;
- 3. Трагедия;
- 4. Фантастический, приключенческий;
- 5. Фильм-катастрофа;
- 6. Детектив;
- 7. Сказка;
- 8. Комедия.

А. Легенда № 17

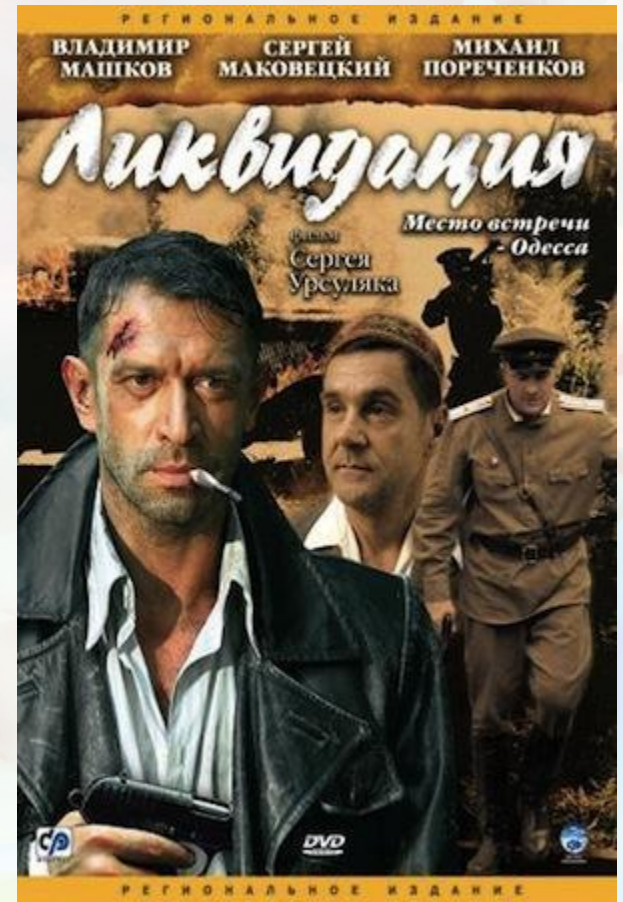
Б. Мы из будущего

В. Метро

Г.

Д. Е. Отец солдата

Ж.

3. Иван Васильевич меняет профессию

Синтетическое искусство

- В поисках ответа на вопрос – как снять кино, вы постоянно сталкивались с пояснением, что кино – синтетическое искусство.
- Как вы понимаете фразу синтез искусств.
- Кино называют синтетическим искусством, что подразумевает соединение в фильме элементов литературы и многих других искусств □ театра, музыки, живописи, архитектуры, балета и т. д. Речь идет не о механическом соединении разнородных художественных средств. **В результате синтеза традиционных искусств рождается произведение нового типа искусства □- фильм.**
- Что кино заимствовало от других видов искусства?
- Кино это искусство синтетическое потому, что оно вобрало в себя все остальные виды искусств: от фотографии – свет, от живописи – композицию, от литературы – сценарий, от балета – пластичность.

Многоголосый язык экрана

- Какие выразительны средства существуют в кино, кроме перечисленных ранее ?
- **Кадр** – это одно деление на киноплёнке или пространство ограниченное рамками экрана.
- **План** – это масштаб изображения на экране (общий, средний, крупный, сверхкрупный).
- **Ракурс** – угол «зрения» камеры (верхний, нижний, прямой)
- **Монтаж** – механическое или логическое соединение кадров (параллельный, перекрёстный, ассоциативный).
- *Также к выразительным средствам относятся панорамирование, затемнение, двойная экспозиция.*

Вывод

- Язык экрана потому многоголос, что соединил в себе язык литературы, язык жестов и пластики, язык музыки, язык композиции и светописи.

Задание:

1. Соотнести слайд 7 (цифры) со слайдом 8,9 (буквы). Ответ сдать на графике.
2. Придумать и нарисовать мультипликационного героя. Рисунки сдать мне лично.