

Создание фильма
Подготовительный период
(материалы Сети для дополнительного ознакомления)

Подготовка сценария

Сценарий представляет собой рабочий «чертеж», на основании которого делается фильм. В нем подробно изложен замысел автора. В законченном виде это документ, где детально описываются содержание каждого эпизода и сопровождающая изображение фонограмма.

«Картину решает драматургия, – пишет выдающийся режиссер М.Ромм. – Все важно: важна работа актеров, важна режиссерская изобретательность, тонкость его работы, выразительность, темперамент, умение обращаться с кадром, с массовой, важен монтаж, важно изобразительное решение, важны все компоненты кинематографа, которые формируют зрелище – но фундаментом картины является сценарий: он решает успех дела, он определяет и идейный и художественный результат».

Между тем нередко встречаются видеолюбители, считающие сценарий необязательным этапом в своей работе, утверждающие, что во время съемок они прекрасно обходятся без какого-либо плана. Что на это можно сказать?

Совершенно очевидно, что без сценария снимаются очень плохие, бесформенные картины. Даже те, кто утверждает, что можно снимать без сценария, в действительности проделывают определенную работу, размышляя о драматургии своих фильмов. Очевидно, что на первом этапе начинающему автору сложно написать подробный сценарный план.

Иногда тема фильма достаточно ясна. В этом случае возможно продумать каждый эпизод, наметить содержание каждого кадра, будучи уверенным, что намеченный план съемок удастся выполнить.

Чаще все же бывает так, что заранее неизвестно, с чем режиссер встретится на съемочной площадке. Возможно, понадобятся сцены с людьми, занимающимися своими повседневными делами, но мы только позже узнаем, какие это будут повседневные дела.

Если сценарий предусматривает съемки на улицах или в общественных местах, то ни люди, ни погода, ни освещение от нас не зависят. Следовательно, сценарий будущего фильма не всегда может быть точным. Зачастую он должен давать режиссеру и оператору значительную свободу, с тем чтобы они на месте в зависимости от конкретной обстановки могли принять правильные решения, но только в идейном русле сценарного плана.

Разработка темы

Написание сценария можно разбить на три главных этапа. Первый этап предусматривает разработку темы. Второй – сбор материала и ознакомление с тем, что предстоит снимать. Третий этап – написание самого сценария.

Работа над сценарием начинается с замысла. Замысел всегда имеет достаточно четкую цель, к примеру, показать работу экологической

экспедиции, создать портрет руководителя известной правозащитной организации или осветить этапы научной деятельности ученых-ботаников...

Решив снять какой-нибудь из этих сюжетов, вы не прекращаете работу над замыслом. Мало сказать: «Хочу снять фильм о руководителе экологической группы». Ведь о нем можно снять хроникальный фильм, чтобы сделать известным его имя, а можно и учебный фильм, знакомящий всех с его научным подходом, наконец, снять очерк, рассказывающий о многосторонней деятельности и личной жизни ученого.

Замысел непременно конкретизируется: в выборе жанра, отборе объектов, уточнении метража, т.е. продолжительности фильма, и т.д. Таким образом, даже как будто «бессценарный» фильм снимается на основе более или менее разработанного плана. И неважно, что этот план возник и держится в уме – это все равно сценарный план.

Однако подчеркнем, что снять удовлетворительный фильм по приблизительному плану невозможно. Импровизация в таком сложном деле, как видеосъемка, хороша только в том случае, если она основывается на четком сценарии. А импровизация на всех этапах создания фильма – это наивность, дилетантизм.

Могут спросить, а как же быть со съемками событий, которые невозможно предусмотреть? Конечно же, их надо снимать. Экспромтные съемки нужно вести по мгновенно намеченному плану.

Запомните, видеокамера – это не лейка, которой «поливают» все подряд, она должна стать «глазом» наблюдательного и точного в выборе объектов оператора. Нельзя снимать все, что предлагает вам жизнь. Вы непременно запутаетесь в многообразии и противоречии жизненных явлений. Необходимы отбор фактов и их осмысление.

Сюжет в кино, как мы знаем, раскрывается в первую очередь через движущееся изображение. Кинематографический способ построения сюжета во многом отличается, к примеру, от литературного. Готовый сценарий часто не похож на театральную пьесу. Но кинопроизведение, как правило, опирающееся на сюжет, основывается на универсальных законах драматургии.

История искусства выработала устойчивую архитектуру драматургического произведения, имеющую непреходящую ценность и для написания киносценария.

Существует классическая конструкция построения драмы, по которой действие проходит по крайней мере пять этапов.

1. **Экспозиция** – первое знакомство с действующими лицами, местом действия и временем.

Каждый художник в новой работе сталкивается с проблемой экспозиции, ибо без уяснения зрителем характеров и расстановки действующих лиц, без понимания окружающей обстановки он просто не сможет следить за развитием сюжета.

2. **Завязка** – первое столкновение героев, их мнений, позиций, которое раскрывает противоречия между ними, означает начало основного конфликта.

3. Развитие действия – цепь событий, заданных экспозицией и завязкой, развитие конфликта, открытое столкновение характеров. Развитие может идти, непрерывно нарастая, действие – усложняться, главный конфликт – обнажаться. Но бывает и так, что главная сюжетная линия обрастает параллельными действиями и побочными конфликтами. И тогда главный конфликт либо достигает своей высшей точки, кульминации, либо разрешается в сюжетных параллельных линиях.

4. Кульминация – высшая точка столкновения характеров, момент наиболее острого проявления конфликта. Кульминация определяет победу в споре и, если перед нами трагедия, часто приводит повествование к концу, выражаясь юридически, «по причине гибели героев».

5. Развязка следует за кульминацией, обычно это эпизод, в котором подводится итог борьбы, выясняется расстановка персонажей после генеральной схватки.

Так строится классический игровой фильм, созданный на основе рассказа, романа, пьесы, обязательно имеющий начало и конец.

Разумеется, в кинематографе такие конструкции в чистом виде встречаются крайне редко. Попробуйте сами проанализировать структуру некоторых современных документальных фильмов и вы без труда убедитесь, что во многих из них наличествуют те или иные элементы классической конструкции, ибо она вытекает из природы драматического произведения, и без нее очень трудно создать интересные, запоминающиеся фильмы.

Познакомившись с некоторыми общими законами кинодраматургии, проследим за основными этапами работы над сценарием любого фильма. Очевидно, что первый этап предусматривает разработку темы на основе замысла. Иногда замысел, первоначально изложенный на бумаге как заявка, бывает таким четким и ясным, что если его потом сравнить с готовым фильмом, то между ними не обнаружишь никакого различия. Но чаще всего бывает, что замысел – лишь толчок к созданию будущего фильма.

Не надо думать, что на первом этапе работы над сценарием дело ограничивается только темой. Заявка на создание фильма должна быть достаточно подробной, для того чтобы дать представление о форме подачи материала – стиле будущего фильма.

Сложнее выбрать вид и жанр фильма. Нас прежде всего интересует документальное кино, но способ организации материала может иметь различный вид. Можно снять репортаж, очерк или публицистический фильм. Автору будущей ленты надо четко уяснить: предусматривается ли диалог, интервью или дикторский текст? А может быть, и то и другое вместе? Предполагается ли использовать музыку или шумы?

Однако, прежде чем по всем этим пунктам будет принято решение, необходимо ответить на два важных вопроса: какую цель вы преследуете, приступая к работе над фильмом, для какой аудитории он предназначен? Следует подчеркнуть, что, каким бы ни был вид или жанр фильма, самое важное – с первых шагов точно определить его цель и аудиторию, то есть помнить о зрителе, для которого снимается лента.

Очень редки случаи, когда удается создать фильм одинаково интересный самой широкой аудитории. Удачной, как правило, получается только та лента, которая рассчитана на определенную категорию зрителей. Разработка темы может идти медленно и проясняться шаг за шагом. Первый вариант может, вероятно, представлять собой короткий текст, и тема в нем будет изложена в общих чертах. Мало-помалу идея фильма будет выкристаллизовываться. Кстати, в этом одна из причин того, что лучше начинать с заявки, нежели сразу браться за подробный сценарий.

После определения темы, метража и жанра фильма начинается очень ответственная и, на наш взгляд, чрезвычайно интересная работа – сбор и изучение материала.

Когда заявка принята и утверждена советом студии, можно переходить к более детальной разработке сюжета. Естественно, ознакомление с материалами, имеющими отношение к теме будущего фильма, состоялось уже раньше. Но теперь следует собрать всю информацию, которая будет в той или иной степени использована в фильме, и проверить ее точность.

Если возможно, следует познакомиться с местами, где будет производиться съемка, связаться с людьми, с которыми придется работать, подумать над тем, с какой точки снимать отдельные планы. Сбор материала и его изучение зачастую завершаются первым вариантом сценария. Быть может, придется еще работать над многими вариантами, но чаще всего у начинающих режиссеров и операторов первый вариант после дополнений становится тем документом, по которому снимается фильм.

Сбор материалов для научно-популярного или учебного фильма несравненно сложнее. В центре внимания здесь находится какая-либо научная, учебная или методическая проблема, требующая предварительного изучения. Книжки, журналы, отдельные статьи – это источники, помогающие автору будущей ленты пополнить знания по заданной теме. Они необходимы для создания сценария, особенно при написании дикторского текста. Конечно, не всегда удастся детально выписать каждый план, но вы убедитесь в дальнейшем, что эта подготовительная работа очень полезна для вашего фильма. Для съемки некоторых эпизодов следует привлечь специалиста, который опишет показываемый процесс или сжато изложит суть проблемы. После сбора материалов и уточнения замысла нужно конкретизировать и кратко описать содержание будущей картины в литературном изложении. Законченный сценарий может иметь различный вид. Автор вправе ограничиться кратким повествованием или же создать оригинальное художественное произведение.

Нужно помнить, что продолжительность таких фильмов, как правило, невелика, и в десяти-пятнадцати минутах не может быть раскрыто более трех-четырёх вопросов, задействовано значительное число объектов.

Глубоко заблуждаются те, кто думает, что если в основе фильма тема узкоспециальная, то прежде всего нужно заботиться о достоверности фактов и ясности изложения, а будет ли при этом их произведение привлекательным, зрелищным или скучным, не имеет никакого значения.

Научно-популярные и учебные фильмы должны нести зрителю знания и доставлять эстетическое наслаждение. Поэтому для каждого фильма нужно искать не только интересную тему, но и занимательную форму.

Однако, добиваясь занимательности, не забывайте о логике повествования. В одном случае вы можете сначала заявить проблему, сообщить выводы, а затем на примерах обосновать их. В другом случае, начав с частных примеров, подвести зрителя к общему заключению и выводам. Материал обязательно должен обладать внутренним единством, вопросы излагаться последовательно, выводы логично обосновываться.

До сих пор мы говорили о тех вариантах, когда есть возможность подготовить детальный сценарий фильма. В документальном кино далеко не все сюжеты позволяют заранее разработать подробный сценарий. Фильмы, в которых используется метод скрытой камеры для показа «жизни, как она есть», снимаются на основе приблизительного плана. Но во всех случаях можно заранее предусмотреть такие вещи, которые на первый взгляд кажутся непредсказуемыми.

В большинстве документальных фильмов самыми трудными для сценария являются начальные и финальные кадры. Поскольку такой фильм зачастую представляет собой кусок жизни, которая течет, подобно реке, первый и последний кадры должны быть особенно выразительными.

Тексты в фильме

Особое внимание нужно обращать на дикторский (закадровый) текст, а если фильм без слов, только с музыкой и шумами или немой, то – на текст надписей. Он должен быть предельно лаконичным, точным и ясным по выражению, пояснять только то, что трудно передать в изображении.

Прежде всего нужно усвоить ту истину, что видео – искусство движущегося изображения, и потому слово не должно подменять пластический образ.

Слово в фильме должно дополнять и углублять изображение, использоваться там, где оно действительно необходимо.

В неигровой картине словом нужно пользоваться особенно осторожно. Самым большим недостатком фильма является многословие. Голос диктора за кадром, бывает, звучит даже там, где изображение куда более многозначно, чем гладенькие фразы, написанные сценаристом к уже смонтированной ленте. А между тем, если уж диктор необходим, намного приятнее, когда слышишь самих героев кинокартины. И не беда, если они не актеры и у них не поставлены голоса.

Обычная задача закадрового текста в документальном фильме – информация и комментарий. При этом он должен выражать авторское отношение к происходящему на экране. Разумеется, характер дикторского текста зависит от замысла, жанра, избранного автором стиля изложения. Видовой фильм, этюд, зарисовки уличных сценок и тому подобное могут текстом не сопровождаться. Выразительные пейзажи, тонкие наблюдения говорят сами за себя, рождают у зрителей какие-то чувства и мысли. Комментарии здесь излишни. В научно-популярных картинах слово имеет

несколько иное значение. Здесь вполне возможен жанр фильма-лекции: это такой случай, когда текст занимает ведущее место, а изображение – подчиненное. В таких фильмах дикторский текст окончательно формулирует мысль, которую рождает у зрителя изображение. Главная задача слова при этом – объяснить зрителю все, что может быть непонятно, устранить все сомнения, дать четкие выводы. И заметим, в научно-популярном кино текст не должен быть сухим и безликим. И здесь слово должно быть острым и образным, и здесь уместны шутка и ирония.

Режиссерский сценарий

Итак, допустим, вы справились с написанием литературного сценария, но, чтобы перенести его на видеопленку, нужно проделать еще одну работу – подготовить режиссерский, или, как говорят профессионалы, постановочный сценарий.

На больших студиях в написании постановочного сценария принимают участие ведущие сотрудники творческого коллектива – это сценарист, режиссер, оператор, художник и директор фильма. Но основная роль в его подготовке принадлежит режиссеру. Именно его вклад самый значительный.

Режиссерский сценарий – общепринятая форма подготовки к съемкам сложных фильмов. В нем фиксируются авторская трактовка материала и все технические и художественные средства создания картины. Постановочный сценарий пишется не для того, чтобы снова рассказать какую-то историю или изложить сюжет применительно к возможностям кинематографа. Это прежде всего разработка подробного плана, на основе которого творческая группа, руководимая режиссером, может реализовать авторский замысел на экране. Он позволяет распределить работу между всеми участниками съемочной группы, а также приглашенными специалистами.

Прежде всего режиссер отмечает все эпизоды, съемки которых должны быть проведены в одном месте, на определенном объекте, на натуре. Компонует их вместе. Соблюдение этого правила в организации съемочного процесса очень важно, оно помогает сохранить единство атмосферы фильма и дает гарантии, что ничто не будет упущено и забыто. Таким образом, независимо от последовательности тех или иных эпизодов в фильме они группируются вместе. Наконец, упрощаются работа над календарно-постановочным планом и составление сметы.

Можно привести множество различных схем записи режиссерских планов. Вот одна из них:

№ кадра	План	Метраж (время)	Содержание кадра	Техника	Музыка	Примечания или дикторский текст

Суть схемы не столько в том, как она построена, а что именно в ней записано. В идеальном режиссерском сценарии описана изобразительная часть фильма план за планом и дана вся творческая и техническая информация. Начинающим авторам полезно познакомиться с наиболее распространенными терминами и их значением.

Натура (нат.) – любая съемка под открытым небом.

Павильон (пав.) – любая съемка в помещении.

Общий план (ОП) – общий вид места действия.

Средний план (СП) – часть объекта, как правило, человек, снятый по пояс.

Крупный план (КП) – объект, снятый с близкого расстояния. Например, лицо человека или предмет (ваза, очки на столе).

Панорамирование (ПНР) – поворот съемочной камеры по горизонтали или вертикали.

Наплыв – смена одного изображения последующим.

Затемнение (ЗТМ) – постепенное угасание изображения до полной темноты на экране. Вытеснение одного изображения другим.

Наезд или отъезд камеры, дающий более крупный план при наезде и более общий при отъезде, предполагает наличие тележки, на которой устанавливается камера.

Объектив с переменным фокусным расстоянием (ЗУМ) – система, позволяющая осуществить съемку с разным масштабом из одной точки.

Стоит обратить внимание на обозначения, связанные с наличием звука в фильме.

Синхронный звук (С/Х) – запись звука одновременно со съемкой изображения.

Фоновая музыка (ФМ) – музыка, звучащая за кадром.

Разработка режиссерского сценария – творческий и трудоемкий процесс. В условиях большого кино профессионализм постановщика проявляется в тщательной подготовке режиссерского сценария, ибо отход от него может стать чрезвычайным происшествием.

Напомним также, что качество фильма зависит исключительно от того, как сотрудники съемочной группы поняли литературный сценарий, что увидели в нем, какие возможности раскрытия действительности нашли, и главное – что нового хотят сказать создатели ленты.

Видеолюбители находятся в более выгодном положении: изменившиеся условия съемки или новые материалы позволяют им достаточно свободно вносить в режиссерский сценарий соответствующие изменения или уточнения.

Вот несколько практических советов начинающим авторам. В графе «Содержание кадра» ясно и лаконично языком документа опишите то, что собираетесь снимать. Разумеется, сохраните при этом мысль литературного сценария.

Научитесь определять хронометраж съемки. Исходить следует из разумного расчета – сколько необходимо времени, чтобы рассмотреть объект или понять событие, прочесть надпись. Иногда придется проигрывать с секундомером в руках отдельные эпизоды.

Полезно вкладывать между листами режиссерского сценария чистые страницы для дополнений, заметок, новых соображений. На них можно описывать условия съемок, а также делать наброски для будущего монтажа.

Наконец, режиссерский сценарий еще более, чем литературный, требует обсуждения со всем творческим и техническим коллективом съемочной группы. Ошибки, допущенные в этом рабочем документе, бывает очень трудно, а зачастую невозможно устранить. На съемках собственные просчеты можно и не заметить, а при монтаже просто не хватит материала.

Подробно разработанный режиссерский сценарий поможет съемочному коллективу организовать планомерную съемку фильма и предостережет его от идейных и художественных просчетов. Грамотный режиссерский сценарий послужит залогом успешной работы. Но чтобы создать по нему полноценное произведение, нужно пройти еще ряд подготовительных этапов.

Формирование съемочной группы

Какова должна быть численность съемочной группы?

В зависимости от поставленных задач, камерных или масштабных, продолжительности фильма его созданием могут заниматься один человек или несколько сотрудников. Например, в игровом кино группа бывает очень многочисленной. Это зависит от вида и жанра фильма, не последнюю роль играют средства, запланированные и отпущенные на его создание.

Разберем случай, когда перед небольшой группой поставлена цель – снять недорогой фильм. Если картина снимается целиком под открытым небом, такая задача вполне выполнима. Тем более, если ряд обязанностей выполняет один человек. Редкостный универсализм характерен для создателей малобюджетного кино и видео. Именно в документальном кино сформировался тип специалиста, которого мы называем режиссером-оператором. Эти люди, как правило, хорошо осведомлены о проблемах, стоящих перед героями фильма, и лично знакомы со всеми участниками съемочного (производственного) процесса. Они отказываются обременять себя ассистентами и частенько подчеркивают преимущества работы в одиночку. А это значит, что они не только отлично владеют камерой, но и мыслят концептуально.

Режиссер-оператор помимо этого должен владеть навыками монтажера: ему ведь предстоит сначала снять серию планов, чтобы позднее объединить их в плавно развивающееся киноповествование.

Когда приходится делать фильм, фиксируя на пленке жизнь такой, какая она есть, нужно быстро принимать решения. И там, где победителем иной раз выходит режиссер-оператор, могут потерпеть поражение двое - режиссер и оператор. Распоряжения, команды режиссера могут запоздать, и уникальный кадр будет навсегда упущен.

Есть немало примеров, когда функции режиссера и оператора рационально совмещены в одном лице. Так создавали в свое время фильмы Дзига Вертов, Михаил Кауфман, а сегодня работают документалисты Сергей Дворцовой, Олег Алиев.

Геннадий Шабарин из Санкт-Петербурга, не раз получавший призы на международных фестивалях экологических фильмов, утверждает: «Недолгий опыт работы в кино убедил меня, что лучше все делать самому... Я освоил

весь процесс создания фильма. Технически для меня эта работа уже не представляет сложности».

Такие специалисты особенно востребованы в экстраординарных ситуациях, например, в условиях экспедиций в далекие, труднодоступные уголки планеты, во время высокогорных восхождений или путешествий в неизведанные места. Физические силы и здоровье режиссера-оператора – залог удачи съемок.

Во всех фильмах такого типа большинство событий надо снять в тот самый момент, когда они происходят. Документальность, непосредственность наблюдений, подлинность происходящих событий, съемка людей, занимающихся своими повседневными делами, – главные их достоинства и ценность.

Но как бы ни был хорош такой универсальный специалист, он не может обойтись без помощников. Предварительные переговоры с заинтересованными лицами могут провести те, кто заказывает фильм, организационные вопросы может решить сотрудник с административными функциями. Совершенно необходим человек, работающий с осветительной аппаратурой. Его можно назвать ассистентом широкого профиля, который занимается переброской и подключением осветительных приборов, обслуживанием видеокамеры. При случае он может руководить теми, кого снимают. Если такой расторопный ассистент возьмет на себя решение организационных, транспортных и финансовых проблем, то режиссер-оператор всецело может заниматься съемкой.

Пределы возможностей режиссера-оператора особенно ощущаются, когда возникает необходимость режиссерского руководства теми людьми, которых снимают. Если речь идет о сложных проектах, включающих масштабные массовки, синхронную съемку с записью натуральных шумов и голосов, то необходимо иметь профессиональную съемочную группу. Во главе ее и встанет режиссер, освобожденный от всех других видов деятельности, не связанных с функцией постановщика.

Вот каким может быть состав компактной съемочной группы, в том числе любительской.

1. Режиссер-оператор с одним ассистентом – идеальное содружество для создания фильмов определенного типа: наблюдений за поведением животных, хроники восхождения на ледники или проведения археологических экспедиций и т.д.

2. Режиссер-оператор с двумя ассистентами – могут справиться с созданием картины, в которой будет несложное освещение интерьеров и небольшое количество сцен с минимальным числом персонажей. Крупные творческие коллективы, объединяющие разных специалистов с целью создания сложных проектов с использованием источников света, синхронной записи звука, с переездами на необходимые объекты, формируют съемочную группу в следующем составе.

1. Руководитель производства – **продюсер**. В его обязанности входит вся организационная и финансовая работа.

2. **Режиссер фильма.** Отвечает за идейно-творческую направленность фильма и организацию съемочного процесса.

3. **Ассистент режиссера.** Помогает режиссеру руководить участниками съемки, заботится о том, чтобы съемочный процесс проходил без задержек и был обеспечен всем необходимым, координирует связь режиссера с группой и участниками съемки.

4. **Директор фильма или администратор** – непосредственный помощник продюсера. Он обеспечивает транспортом при переездах, размещает людей в гостиницах, отвечает за регулярность питания, наблюдает за порядком на съемочной площадке, следит за соблюдением графика и своевременным началом работы.

5. **Оператор.** Является вторым после режиссера руководителем на съемочной площадке. Он отвечает за творческое решение изображения, ему подчинены все технические службы в группе.

6. **Ассистенты оператора.** Как правило, два или три участника съемочной группы, каждый из которых имеет свои обязанности: обслуживание съемочной и осветительной аппаратуры, работа с операторской техникой, тележками, кранами.

7. **Звукооператор.** Ответствен за расстановку микрофонов, звукозапись и т.д.

8. **Инженер видео- и звукозаписи.** Следит за исправностью видеоконкомплекса и звукозаписывающей аппаратуры.

Этот список может быть дополнен. В группу иногда включают художника, декоратора, художника по костюмам и других специалистов. Очевидно, что численность съемочной группы – величина переменная.

Источник: <http://snimifilm.com/almanakh/vvedenie-v-kinoproizvodstvo>