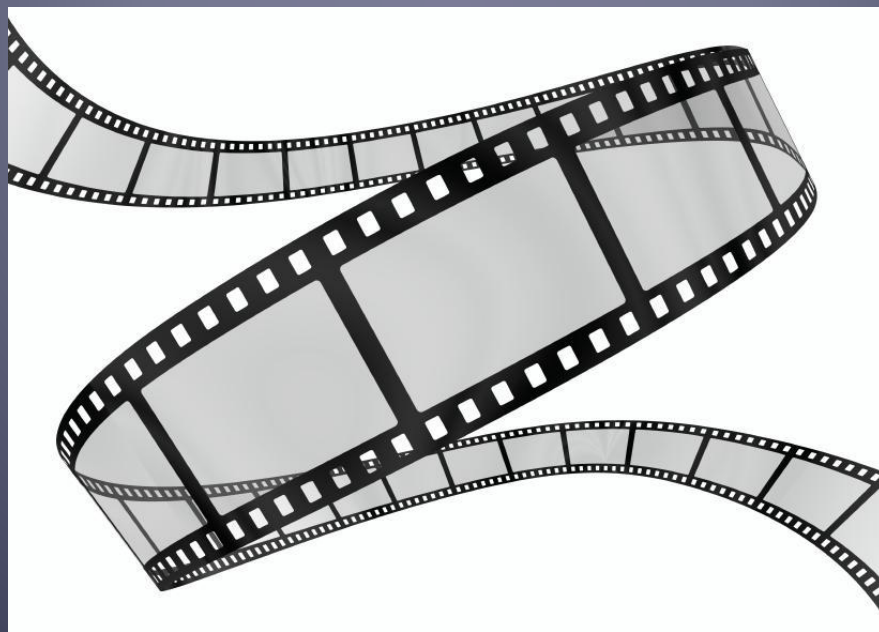

Как снимается кинофильм кинофильм

Тема 21

Как снимается кинофильм

Создание фильма – сложный творческий процесс, в который вовлечено множество профессионалов.

Это режиссеры и продюсеры, сценаристы и операторы-постановщики, актеры и каскадеры, композиторы и звукорежиссеры, художники и костюмеры, монтажёры и осветители.

Сотни опытных людей работают над созданием фильма многие месяцы и даже годы.

О том, как рождается кинофильм и кто его создатели, мы и поговорим...

21.1

К экрану путь нелёгок и нескор...

Подготовительный этап

*Мой фильм готов – осталось его
только снять.. (Рене Клер)*

Создание любого фильма всегда начинается с **подготовительного этапа**.

Съемка кинокартины – предприятие коммерческое, на него нужны немалые деньги. Вот почему в киноиндустрии просто необходим продюсер.

Продюсер в кинематографе – это доверенное лицо кинокомпании, осуществляющее контроль над постановкой фильма как идейно-художественный, так и организационно-финансовый.

Фильм
«Унесенные ветром»
снимали разные
режиссёры: начинал
один, продолжал
другой, а заканчивал
третий.

Поэтому многие
считают, что этот
фильм в немалой
степени обязан
продюсеру Дэвиду
Селэнику – главному
распорядителю и
покровителю проекта.

Кадр из фильма
«Унесенные ветром»

Что же конкретно зависит от продюсера?

- Отбор сценария с учётом зрительского спроса.
- Предварительный расчет коммерческой выгоды.
- Поиск необходимых финансовых средств.
- Формирование съемочной группы: выбор режиссёра, актёров, художника и композитора.
- Проведение рекламной кампании и будущий прокат фильма.

На подготовительном этапе создания кинокартины создается **рабочий сценарий** – литературная основа фильма, построенная по законам драматургии.

Главное требование к содержанию сценария продиктовано самой природой кинематографа – всё, что в нем изображено, должно быть связано с движением и действием.

Цель киносценария – привлечь и удержать внимание зрителя. Киносценарий – это своеобразный черновик фильма, который может изменяться в процессе съемок.

Режиссёр и творческий коллектив

На первом этапе создается рабочий проект будущего фильма, в котором учитывают всё вплоть до мельчайших деталей.

В общую копилку вносятся интересные предложения и материалы по каждому направлению.

Подбираются книги, документы, иллюстрации, отражающие ту страну и ту эпоху, которые будут представлены в фильме.

Выбор природы

В поисках подходящих мест специалистам приходится отбирать и просматривать много видео- и фотоматериалов. Иногда бывает проще воссоздать обстановку на месте будущих съемок.

Съемочные павильоны киноконцерна «Мосфильм»

Актёры

Важным моментом в подготовке к съемке является подбор актёров на роли в фильме.

Актёры – визитная карточка картины, гарантия её будущего успеха: публика идет в кино «на них».

Здесь нельзя ошибиться, поэтому нередко проводится **кинопроба** – съёмка актёра в каком-либо эпизоде, позволяющая увидеть, как он будет смотреться в этой роли на экране.

Кинопробы на роль Остапа к к/ф «12 стульев»

Кинопробы к к/ф «Бриллиантовая рука»

Кроме того, на подготовительном этапе режиссёр вместе с композитором ищет музыкальные образы фильма, определяет характер монтажа, работает со звукооператором в поисках нужного качества и характера звука. Словно дирижёр, он управляет огромным коллективом создателей фильма.

21.2

На съёмочной площадке

Съёмочный этап

За подготовительным этапом следует съёмочный – самый сложный и ответственный период, который может растянуться надолго.

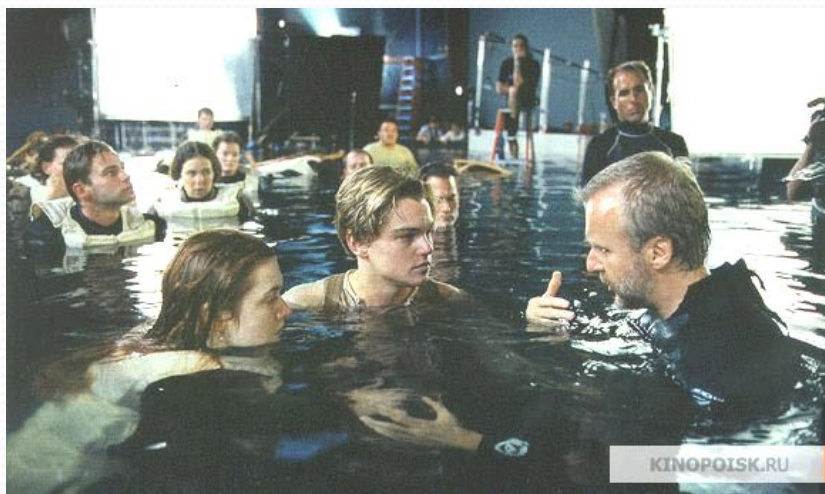
Под руководством режиссёра актёры играют часть сцены, на заднем плане движется массовка, оператор снимает на камеру, звукооператор записывает черновую фонограмму. Не занятые в данной сцене актёры и другие члены съёмочной группы готовятся к съёмкам следующего кадра.

За одну смену (8-часовую) снимают от 7 до 20 кадров.

Ключевые фигуры в съёмочной группе

- **Режиссер**, определяющий требования к съемке каждого эпизода.
- **Главный оператор**, выбирающий камеры, объективы, плёнку и освещение для каждого кадра.
- **Оператор крана**, управляющий перемещением длинной телескопической «руки».
- **Актёры**, воплощающие режиссёрский замысел на экране.

Отдельные эпизоды снимаются в том порядке, в котором они следуют по сценарию. Вместо этого в течение нескольких дней или недель снимаются подряд все эпизоды, для которых используются одни и те же декорации или натура. Здесь очень важно внимание к деталям: в следующих друг за другом эпизодах они должны выглядеть одинаково.

На съемках фильма «Титаник». 1997 г.

Трюковые сцены

Наиболее впечатляющий элемент современного кинематографа – трюковые сцены. Иногда их выполняют сами актёры, но чаще всего на съёмках прибегают к помощи **каскадёров**.

Конечно, трюки многократно репетируются, специальные приспособления обеспечивают максимальную безопасность. Самыми захватывающими и опасными являются **трюки с огнем**.

При их исполнении каскадёр носит специальную одежду. А на огнезащитный капюшон натягивают маску, имитирующую черты лица актёра.

Иногда к телу каскадера крепятся компактные дыхательные баллоны со сжатым воздухом. Обычно при съемке делается несколько дублей таких сцен, после каждого из них сбивают огонь с одежды каскадёра.

Спецэффекты

Если желаемого эффекта невозможно добиться даже с помощью трюков, режиссёру приходится прибегать к специальным эффектам. Например, ураганы и бури имитируются с помощью мощных вентиляторов, падающий снег можно заменить пластиковой стружкой, а для имитации тумана или дыма разогревают минеральное масло, а затем ручным нагнетателем «прокачивают» дым по съёмочной площадке.

Компьютерная графика как спецэффект

Наиболее сложные спецэффекты реализуются при помощи компьютерной графики.

«Начало»
(2010)

Съёмки к/ф «Алиса в зазеркалье»

«Жизнь Пи» (2012)

21.3

Монтаж и озвучивание фильма

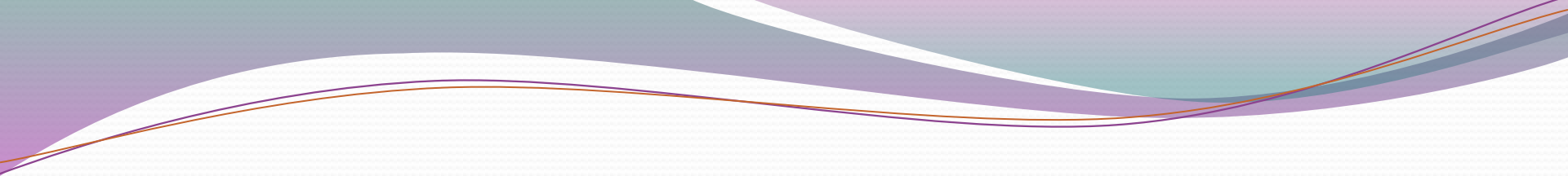

Монтаж

Когда съёмки кино полностью закончены, наступает еще более кропотливая работа – **монтаж**, складывание снятых в разное время и разных местах фрагментов в единое целое.

Отснятые материалы попадают в руки к **монтажёру**, тесно работающему с режиссёром. Монтажёр вырезает выбранные режиссёром кадры и склеивает их, формируя непрерывную последовательность.

Сначала при монтаже киноплёнки отбирают дубли и соединяют их по номерам, указанным в режиссёрском сценарии, а затем начинается более тщательная работа над окончательным вариантом фильма.

Современный компьютерный монтаж предоставляет огромные возможности, например, при монтаже можно скорректировать цвет, звук, в какой-то мере даже изображение.

Основная сложность монтажа – метраж будущей картины. В мировой практике есть немало случаев, когда режиссёрские варианты выпускали в прокат в сильно урезанном или отредактированном виде.

Тонировка

И, наконец, последний этап – **тонировка**, то есть озвучивание фильма, когда в специальной студии улучшается звук, а к голосам исполнителей добавляются музыка и шумы.

Эту работу выполняет **звукооператор – техник**, отвечающий за перезапись разных фонограмм в одну.

Музыка из фонотеки необязательно полностью соответствует отснятому материалу, поэтому время её звучания может удлиниться или укорачиваться. Запись может подвергаться какой-либо акустической обработке.

Основная часть звучащей в кинокартине музыки заказывается композитору и пишется специально для данного фильма.

Опыт показывает, что звук, получаемый во время натуральных съёмок, довольно невыразителен и зачастую сопровождается посторонними звуками. В таком случае видеоряд приходится переозвучивать.

Речь человека в подавляющем большинстве игровых фильмов записывается уже после монтажа рабочего позитива.

Во время съемок пишется так называемый черновой **синхрон** – служебная фонограмма, которая во время последующего озвучивания помогает актёру попадать в артикуляцию, то есть **синхронизировать** произносимые слова с движением губ на экране.

**Тон-студия
Мосфильма**

Продвижение фильма

Когда к фильму добавлены титры с именами всех участников съёмочного процесса и выражением благодарности за содействие съёмке, он готов к показу и прокату.

Продвижение фильма к зрителю (промоушн) во многом зависит от хорошо продуманной рекламной кампании.

Десятки специалистов тщательно изучают сценарий, проверяют его потребительский потенциал, извлекают из фильма мотив, наиболее привлекательный для зрителя, разрабатывают варианты рекламных роликов.

Нередко премьера приурочивается специально к одному из кинофестивалей.

