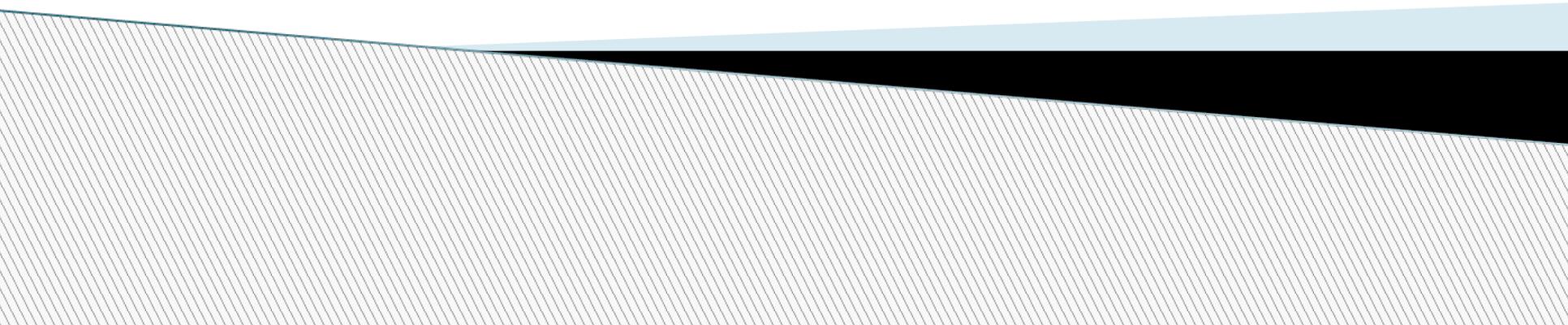
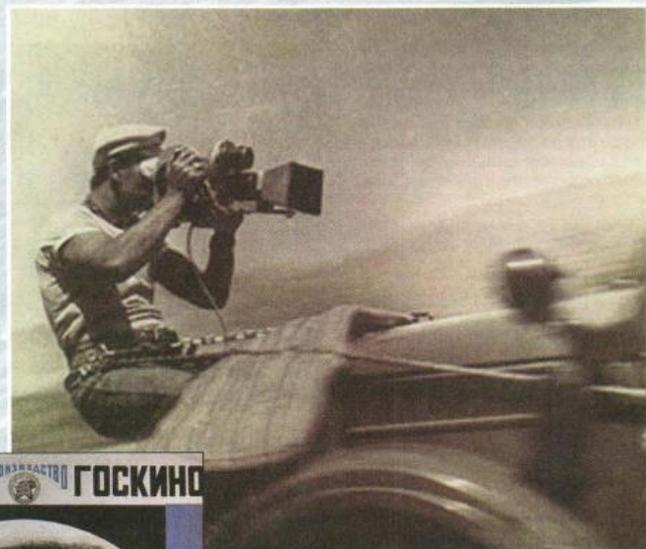

Жизнь врасплох, или КИНОГЛАЗ

Кинонаблюдение – основа документального
видеотворчества

Как бы ни была правдива на экране игра актёров, ничто нас так не потрясает, как реальные чувства реальных людей, схваченные врасплох киноглазом

Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества

Основное отличие показа жизни в телерепортаже от изображения её в игровом фильме состоит в несрежиссированности происходящего на экране. Фиксация факта без вмешательства извне, запечатление жизни такой, какая она есть, врасплох, а не «причѐсанной», специально подготовленной к съёмке, — смысл телевизионного репортажа.

Выдающийся режиссёр-документалист Дзига Вертов сравнил кинокамеру с киноглазом, которым мы смотрим на мир. И действительно, ваша видеокамера — особый взгляд художника, способ творческого познания и отображения мира. Снятая своё видео, изо всех сил старайтесь избежать искушения подтасовать факты в кадре.

Телекамера (веб-камера), установленная на станции метро или в подъезде дома, передаѐт изображение на монитор. Но является ли это изображение художественным? Напомним ещё раз, что любое изображение делает явлением искусства не какая-либо технология или аппарат, а человек, стоящий за ним.

Первым признаком художественности является **образность изображённого. Образ** в изображении рождается только благодаря выражению в нём творческой мысли и воли художника. Поэтому непосредственность видения мира и выбор из всего многообразия того, что более всего затронуло ваше сердце, превращают съёмку документального фильма в художественное творчество. В практике документального кино, особенно любительского, режиссура и съёмка, кадроплан и монтаж слиты воедино и разделить их можно очень условно.

Правда и интерес к происходящему в документальном фильме обеспечиваются прежде всего благодаря длительному и целенаправленному наблюдению за человеком или ситуацией. Человек привыкает к камере, не замечает её, оставаясь самим собой. А нет ничего интереснее, чем быть свидетелем настоящей жизни! **Наблюдение** — это некая видеоохота, требующая терпения, внимания и заинтересованности в том, что снимаешь. В особенности это касается человека в кадре.

В процессе съёмки режиссёры иногда прибегают к провокации как катализатору снимаемого события. Этот приём часто используется на телевидении в различных передачах.

Зрителям интересно наблюдать за реакцией человека, попавшего в неожиданную ситуацию, и эффект, который производит на него эта неожиданность (например, исчезла оставленная машина, у входа в подъезд стоит корова, в автобусе на пианино играет музыкант во фраке и т. п.).

Чаще используется **приём скрытой камеры**. Спрятанная от посторонних глаз камера помогает оператору фиксировать непритворные реакции людей, естественность их поведения.

Казалось бы, чего проще: малыш рисует — пройдишь и не обратишь внимания. А как интересно это смотрится на экране! Зоркость художника и киноглаза, запечатлевающего жизнь как она есть, может превратить кинонаблюдение в искусство.

Видеозюд в пейзаже и портрете

Усвоив элементарную сценарно-режиссёрскую и операторскую грамоту в построении видеофразы, можно перейти к созданию коротких фильмов (из трёх-пяти фраз), которые по аналогии с живописью и музыкой называются этюдами. **Этюд** — переходный мостик к более сложным экранным формам.

На телеэкране видеозюд присутствует как фрагментарная, чаще всего эмоционально-образительная зарисовка пейзажа, человека или эпизода.

Термин «этиюд» в кино и телепрактике заимствован из живописи и других искусств (музыки, литературы, философии). В живописи этюд — это, как мы знаем, небольшая работа, выполненная с натуры, в музыке — упражнение, нацеленное на развитие исполнительской техники и композиционного мастерства, в философии — размышление, исследование одного вопроса, узкой темы. Все эти характеристики в полной мере определяют содержание и форму видеозюда. Это и документальная (натурная) съёмка, посвящённая разработке какой-либо одной темы, являющаяся одновременно творческим упражнением на развитие композиционного и монтажно-съёмочного мастерства.

Не каждая съёмка становится видеозюдом. Например, вы сняли вокзал. На экране мы видим вокзальное здание в разных ракурсах, зал ожидания, кассы. Этот видеоряд сопровождается рассказом об архитектуре и истории вокзала, его транспортном значении и т. д. И даже если вы покажете различные архитектурные достоинства вокзала, это всё равно не превратит видимое на экране в этюд, а будет информационным сообщением (исторического, экономического или искусствоведческого характера). Потому что в этом случае экранное изображение — лишь иллюстрация или повод для сообщения, в котором текст важнее картинки, а информация важнее чувства.

Видеозюд предполагает особый взгляд на мир, в основе которого лежит **эмоционально-поэтическое отношение к снимаемому**. Видеозюд можно сравнить с лирическим стихотворением, а не с газетной публицистикой, с радостной или задумчивой задушевной мелодией, а не с грандиозной оперой, с размышлением, а не с докладом.

Мир вокруг нас не бездушен. За серыми громадами домов и проносющимися машинами можно почувствовать дыхание города в шелесте листьев на ветру и отблесках заката в окнах. Неприметный двор, затихающие площади или лесная опушка живут своей жизнью и полны неуловимой, непередаваемой в словах мелодией или, если хотите, поэзией. Увидеть скрытую от безразличного взгляда поэзию окружающего мира и передать её в зримых образах — суть видеозюда.

В этюде **изображение** важнее всего — шумов, каких-то слов, звуков, идущих фоном. Оно является здесь главным действующим лицом, средством выражения замысла и создания кинообраза. Поэтика образа возникает на экране как результат **поэтического отношения к миру**, когда вы пытаетесь увидеть в окружающем, в людях что-то неповторимое, близкое и интересное вам.

Темой видеозюда наиболее часто становится **пейзаж**: леса и озёра, птицы и плывущие облака, в которых отражается, как в зеркале, жизнь природы. Город тоже зеркало, но он отражает ещё и жизнь людей — и этих, идущих с детьми, и этих, спешащих на работу, и тех, кто был до нас и создал неповторимость тех мест, где мы живём, и в этюде можно передать то, что видишь, и то, что скрывается за этим.

Видеозюд можно сравнить со строками короткого стихотворения, в котором рождается живой и запоминающийся образ.

На голый ветке
Птица сидит одиноко.
Осенний вечер!

И поля и леса
Снег неслышно укрывает.
Стало мне одиноко и пусто!

По экранному времени видеозюд может быть очень небольшим, хоть 3–4 плана, а можно снять этюд и на 5, и на 15 минут. На первых порах, без опыта, вам не следует снимать этюды более чем из 10–12 планов. Снимая этюд, не забывайте, что его настроение во многом зависит от ритма, длины и хронометража монтируемых планов. Какой бы длины ни был этюд, его не следует снимать без кадроплана, выбора места и всего того, о чём мы говорили раньше.

На этой и следующих страницах — примеры подготовительной работы над этюдом ваших сверстников. Вы увидите сценарные записи, кадропланы, раскадровки, в которых юные авторы выстраивают видеоряд будущих сюжетов и фрагменты уже снятых видеозюдов. Только чтобы представить, как они выглядят на экране, вам придётся проявить фантазию, чтобы статичные картинки зашлись и зажили во времени. На этих примерах вы увидите, что одна и та же тема может быть снята совершенно по-разному («Закат», «Дождь» и др.).

Закат в городе (сценарная запись)

Заходит солнце за городские трубы.
Всё ниже и ниже солнце.
И уже в вечерней темноте огни машин.

Закат на озере (кадроплан видеоэтюда)
Общ. Плещет лениво вода у берега. Набегает волна. Водная рябь на озёрной воде. Отблески солнца на воде. ПНР (панорама) вверх. Дальний берег, заходящее солнце. Сверху сквозь ветви ребятам, купающимся в озере. Срн. Ребята брызгаются. ПНР на солнце (оно стало ниже и краснее). Уезжают на велосипеде купавшиеся ребята. Сверху осоку — вода, солнечные блики. Солнце уже касается верхушек деревьев. В свете заходящего солнца — трава, пригорки. Срн. Солнце скрывается. Утки плывут. Солнце садится, его видно чуть-чуть, и на наших глазах оно совсем скрывается. Закатное небо (за кадром слышны звуки гитары и песни). Небо совсем темнеет. Ночь, в воде отражается месяц.

Дождь (сценарная запись, раскадровка: ряд рисунков справа)
Капли дождя по луже, пузыри. Аллея сквера. Моросит дождь. Колебаются на ветру ветви. Падают сорванные порывом ветра листья. Звук. Шум ветра, шорох опавших листьев. Мокрый лист прилип к стене. Ноги прохожих. Мокрый асфальт, лужи. Зонтики сверху. Много-много самых разных зонтиков. Смесь, бежит, прыгая через лужи, малыш. Бежит за ним его терьер. Смеющееся лицо мальчика под дождём.

Дождь (другой вариант темы)
Стекают капли дождя по стеклу. Из водосточка хлещет на асфальт вода. Люди перебираются через лужи. Обходя, по доске... Перепрыгивают... ветер рвёт мокрые афиши. «Дворники» — влево-вправо по лобовому стеклу. Сверху — проезжающие машины... Нахолившись, сидя на изгороди мокующие воробы. Едет мимо и уезжает в глубь кадра, скрываясь за спинами прохожих, велосипедист. Стекают капли дождя по стеклу.

Сюжетное и изобразительное развитие темы в этюде может быть подержано музыкой и шумами (и лишь в крайнем случае словом, например стихами). **Звук** активно влияет на восприятие происходящего на экране. Разное музыкально-звуковое решение эпизода даёт и разное его эмоционально-смысловое прочтение. Например, мы видим на экране дождь, он пузырится на лужах, капли стекают по стеклу... Восприятие видимого на экране может меняться даже от того, звучит ли сопровождающая мелодия в фортепианном исполнении или на скрипке. Звуковое решение даже небольшого этюда не должно быть случайным, это не должна быть первая попавшаяся мелодия или песенка, которая у всех на слуху.

Музыка в фильме чаще всего развивает происходящее на экране, углубляет его. Но **звук** может быть противоположен **изображению**, тогда получается контрапункт: «вижу одно — слышу другое». Из-за этого видимое на экране может иметь разные смыслы.

Влияние звука на восприятие картинки можно продемонстрировать на простом примере. Одна и та же монтажная фраза: «Букет осенних цветов у окна — звёздное небо — пламя свечи» в зависимости от шумового или музыкально-песенного сопровождения (плач младенца, завывание ветра, стук дождя по стеклу, романс под гитару) может восприниматься как «колыбельная», «воспоминание» или «любовное признание».

Видеотехника подарила нам не только новые возможности съёмки, но и новые задачи. Если раньше у снимающих на любительскую кинокамеру была задача озвучить немое изображение, то теперь перед вами стоит обратная задача. Видеокамера одновременно с картинкой записывает звук. В какой-то ситуации (например, при интервью) это может быть целесообразно. Но обычно это **технический** звук, прикреплённый к изображению помимо воли автора. Чтобы звук стал выразительным средством и служил для решения художественно-образных задач, его надо оторвать от изображения. Нужно смонтировать нужную картинку с нужным звуком, чтобы родился нужный смысл.

Зима (кадроплан видеоэтюда)
Крпн. Деревья и кусты завалены снегом. Холодно. Крпн. Крыша дома сквозь ветви. Срн. Поленица возле дома. Пилят брёвна на дрова. Призвывает по заснеженным ветвям птичка.

Зима (другой вариант темы)
Снегопад, падают снежные хлопья. Снег ложится на ветви. Сверху заснеженные ветви — солнце. Пальцы по клавиатуре пианино (девочка разучивает мелодию). Кто-то чистит на снегу ковёр. Шофёр сбрасывает с автомобиля снег. Ребята кидаются снежками. Крпн. Лицо девочки поворачивается. Падают за окном снег. На заснеженном подоконнике голуби. Звукоряд: мелодия прерывается, и слышно, как девочка ставит табуретку. Летят со всех сторон птицы. Девочка сыплет хлебные крошки за окно. Падают снег (снова за кадром звучит репетируемая мелодия). Наскакивают друг на друга, стараясь опередить друг друга, голуби. Воробей схватил крошку и улетел. Падают снежные хлопья (за кадром звучит репетируемая мелодия).

Темой этюда может быть и **человек, портретная зарисовка** его состояния в какой-либо ситуации. Как и в пейзажном этюде, в портрете главным выразительным средством является **изображение**, а не текст. Видеозтуды «На спектакле» и «Дети рисуют» интересны наблюдением за поведением и эмоциями людей, тем, как они смеются, что делают. Самые простые поступки человека могут приобретать на экране художественную выразительность и образный смысл.

Приводимые ниже кадрупланы «Скрипка» и «На даче» могут стать для вас основой съёмки этюда или примером для создания собственного сценария.

Скрипка (кадроплан)

Мальчик играет на скрипке.
Крпн. Скрипка, движется смычок.
Крпн. Лицо мальчика.
Крпн. Скрипка, движется смычок.
Срдн. Мальчик играет на скрипке (звукоряд за кадром: слышны голоса ребят со двора).
Общ. Мальчишки играют в футбол.
Срдн. Мальчишка бежит и пасует.
Крпн. Лицо одного игрока.
Лицо другого игрока.
Мяч летит в кусты.
Крпн. Скрипка, движется смычок.
Проезжает на трёхколёсном велосипеде девочка (за кадром звучит скрипичная музыка).
Роется в песочнице малыш.
Крпн. Лицо мальчика, играющего на скрипке.
Он прерывает игру и улыбается.

На даче (кадроплан)

Человек стругает доску. Движение рубанка по доске.
Движение рубанка по доске в другом направлении.
Крпн. Человек смотрит, как обработан брусок.
Пила. Режется брусок, ещё один брусок.
Человек сколачивает лестницу.
Крпн. Брусок вбивается в паз.
Мальчишка смотрит, ест яблоко.
Рядом собака.
Человек ставит к стене дачи лестницу. Лезет на крышу.
Крпн. Он смотрит на облака, ветви...
Камера отъезжает, и мы видим: рядом с ним мальчик.
Небо, плывут облака. Слышится лай собаки.

Обратите внимание, что этюд становится интереснее, если главная тема (например, мальчик играет на скрипке) оттеняется вводом другого, параллельного действия (за окном голуби, во дворе футболисты и т. д.). Такое монтажное соединение двух параллельно протекающих действий называется **параллельный монтаж**.

ЗАДАНИЕ

Творческое

Проектно-творческий практикум «Экран — искусство — зритель»

Съёмка и монтаж видеозтуды (пейзажного или портретного) на передачу состояния и настроения; создание изобразительного образа в этюде, поддержанного звукорядом.