
Пишем сценарий

Важный этап - написание сценария к будущему видеоролику. Многие пытаются пренебречь данным этапом работы. Однако следует учитывать, что работа над сценарием помогает четко сформулировать свои мысли, продумать детали развития сюжета и возможности их воплощения, определить длительность и степень сложности работы над фильмом (количество съемочных дней, использование спецэффектов, необходимость привлечения дополнительной аппаратуры или помощников). Сценарий к фильмам обычно пишется по законам драматургического произведения. Обязательными элементами сюжета (особенно для игрового фильма) в данном случае будут:

1. завязка (служит для первого знакомства с героями и основными сюжетными линиями);
2. экспозиция (развитие действия, основных сюжетных линий, конфликта);
3. кульминация (высшая точка развития действия, самый напряженный момент);
4. развязка (итог развития основного конфликта и сюжетных линий).

Если в фильме предусматривается закадровый текст, то его тоже не лишним будет продумать на этапе написания сценария. При этом нужно учитывать следующие моменты: не следует перегружать фильм чрезмерным количеством текста - диктор должен дополнять видеоряд, а не наоборот. Возможным исключением, правда, могут быть учебные фильмы. Зачастую вместо дикторского текста интересней использовать интервью очевидца события или человека (вопросы для интервью надо продумать заранее), который непосредственно связан с тем, что происходит на экране. Если все-таки диктор необходим, то следует обратить внимание на то, что его текст не должен быть монотонным, безликим, оторванным от действия на экране. Необходимо, чтобы дикторский текст эмоционально, композиционно совпадал с видеорядом.

Внимание! Камера! Мотор!

Следующим и, наверное, наиболее захватывающим этапом работы над фильмом является съемка. В настоящее время цифровые видеокамеры распространены практически повсеместно. Конечно, предпочтительней будет использование собственно видеокамеры, записывающей изображение на жесткий диск, flash-память или DV-кассету нежели встроенной видеокамеры фотоаппарата или тем более телефона. Основные недостатки последних двух вариантов - это низкое качество записи и ограниченность записи по времени. Не вдаваясь глубоко в особенности съемочного процесса, хочется дать несколько советов начинающим операторам и режиссерам.

1. По возможности используйте штатив. Держа камеру в руках, очень редко удастся снять качественное, не дергающееся и не трясущееся изображение.
2. Постарайтесь снять больше дублей, чем это предусмотрено сценарием. Проще будет отбросить лишнее, чем переснимать заново. То же относится и к съемке разными ракурсами и планами. Снимайте большее количество планов и с разных ракурсов.
3. Обращайте внимание на освещение. Изображение, снятое напротив окна, может получиться слишком контрастным. При недостатке освещения изображение приобретет синеватые тона. Сцены, снятые при солнечной погоде и в облачный день, будут иметь разные цветовые оттенки и вряд ли будут монтироваться между собой.

"Давай сделаем монтаж"

После завершения съемок необходимо просмотреть весь материал и составить **монтажный лист**, то есть документ, на основании которого будет происходить сам монтаж в программе Adobe Premiere Pro CS2. Прежде чем идти дальше, скажем немного слов о теории монтажа.

Слово "монтаж" подразумевает сборку фильма из отдельных, разрозненных фрагментов - "исходников" (видео, графики, звука) - в единое целое. Программа Adobe Premiere Pro CS2 предоставляет пользователю возможность осуществить так называемый нелинейный монтаж: или компьютерный монтаж. В отличие от линейного видеомонтажа, который производится при помощи видеомагнитофонов, нелинейный монтаж не дает потери качества, обеспечивает практически мгновенный доступ к необходимому кадру либо элементу, однако отвлекает на себя значительную часть ресурсов компьютера, прежде всего за счет довольно большого размера видеофайла. Для уменьшения размеров файла, а следовательно и времени, затрачиваемого на его обработку (импорт, добавление эффектов, экспорт), используется компрессия (сжатие) файла, однако в большинстве случаев такая процедура ведет к потере качества видео или звука.

Для дальнейшего понимания "монтажного языка" полезно будет ввести понятие **монтажного кадра** или монтажного плана. В данном случае под этим термином понимается элемент видеоряда, имеющий композиционно однородную структуру. Основная задача при монтаже - "склеить" кадры так, чтобы зрителю было понятно все то, что автор фильма хочет донести до аудитории.

Понятие "план" имеет еще одно значение. Это изображение определенного масштаба, при этом мерилom выступает фигура человека. Различают шесть планов по крупности:

1. Деталь (в кадре помещается только часть человеческого лица, например, глаз, нос).
2. Крупный (голова человека занимает почти все пространство экрана).
3. Первый средний (фигура человека по пояс).
4. Второй средний (фигура человека по колени).
5. Общий (фигура человека в полный рост занимает почти весь кадр).
6. Дальний (фигура человека занимает очень небольшую (примерно десятую) часть кадра).

Деталь

Крупный

Первый средний

Второй средний

Общий

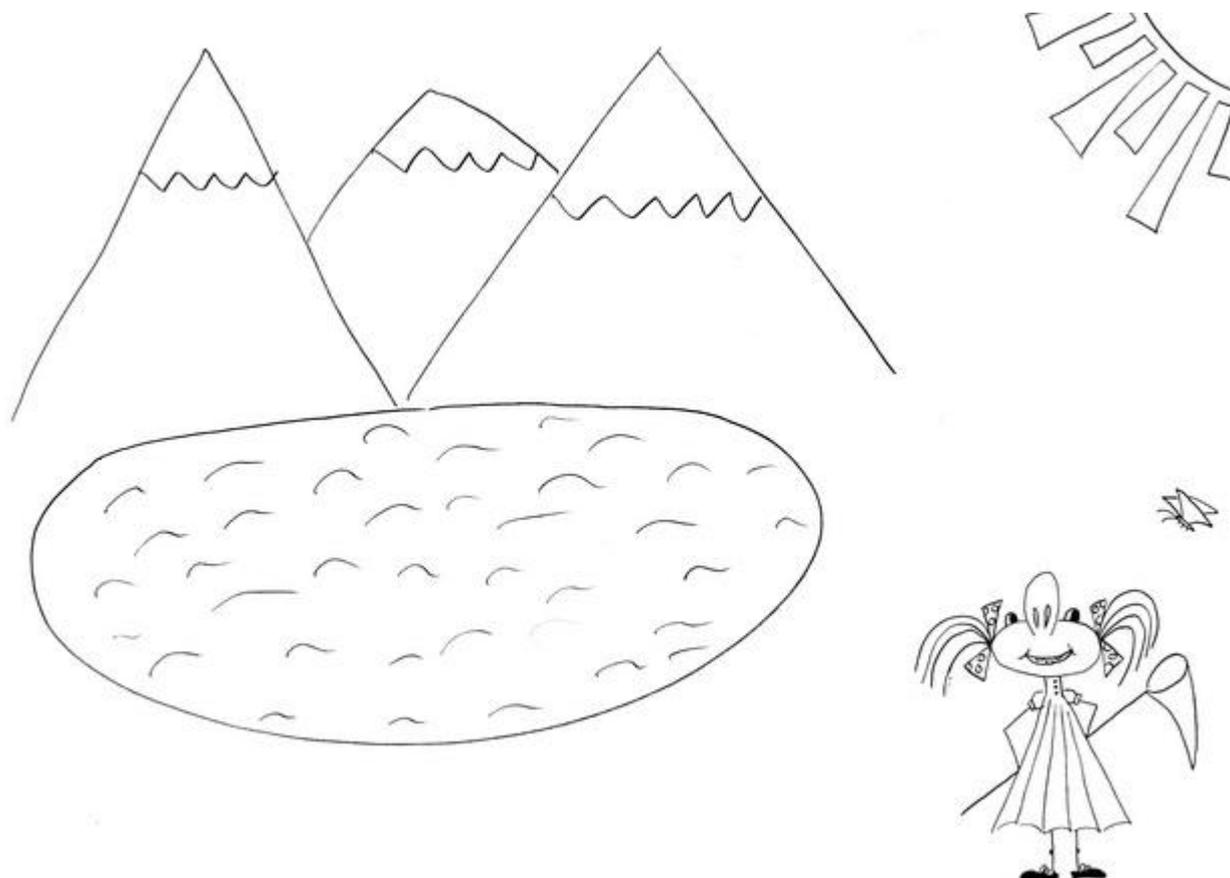

Рис. 1. Крупность планов (по Л.В. Кулешову)

Крупность планов необходимо учитывать при монтаже изображений одного и того же героя, снятого разными планами. Например, при представлении героя в самом начале фильма полезно будет дать сначала общий план, чтобы зритель мог оценить внешность человека, его походку, окружение. Затем последует первый средний план, и только потом - крупный план, где зритель сможет детально изучить лицо героя. Исключение среднего звена из этой цепочки (общий - первый средний - крупный) приведет к замешательству зрителя и заставит искать связь между первым и последним кадрами, так как в данном случае, скорее всего, зритель может не понять, что перед ним один и тот же персонаж. Считается, что наиболее комфортной будет "склейка" планов через один: крупный - второй средний, первый средний - общий. Также хорошо монтируются между собой крупный план и деталь, общий и дальний планы. Итак, мы рассмотрели так называемый монтаж по крупности планов.

Если человек в кадре, снятом общим планом, совершал какое-то движение (например, опускал руку), то на в следующем кадре, снятом, например, первым средним планом, он должен по-прежнему опускать руку. Такой тип монтажа называется монтажом по фазе движения. На этом тонкости монтажного искусства далеко не исчерпываются. Идем дальше!

Монтаж по положению изображенных объектов в пространстве: если вы воспроизводите, например, диалог двух людей, важно, чтобы на экране эти люди, разговаривая, смотрели друг на друга, а не в разные стороны. Этот нюанс необходимо учитывать еще при съемке. В данном случае нужно будет мысленно провести линию между двумя собеседниками и вести съемку только с одной стороны этой воображаемой "линии взаимодействия".

Монтаж по направлению движения учитывает направление движения объекта в кадре: в соседних кадрах направление движения одного и того же объекта может меняться не более чем на 90 градусов.

Важную роль при монтаже играет композиция кадра. Обычно главный объект располагается в центре кадра, но не всегда. Поэтому при монтаже нужно обратить внимание на то, чтобы центр внимания не смещался более чем на треть в соседних монтажных планах, иначе зритель может "потерять объект из виду".

Мы уже говорили, что еще на этапе съемки необходимо учитывать освещенность кадра. Не меньшую роль данный фактор играет и при монтаже. Соседние кадры должны быть по цвету и по свету относительно однородными, не должно быть резких контрастов. Если, конечно, не стоит обратной задачи: противопоставить соседние кадры.

Часто возникают ситуации, когда ну никак не удастся склеить нужные кадры. В этом случае очень полезной будет так называемая "перебивка", то есть кадр, который отличается по содержанию от соседних с ним кадров, но связан с ними общей тематикой, смыслом. Например, при показе длинного интервью перебивкой могут быть какие-то предметы окружающей обстановки (лежащие на столе предметы, картины на стене).

И, наконец, последнее. Монтаж - один из самых важных этапов работы над фильмом. Зачастую из-за непродуманного монтажа даже очень качественный отснятый материал может быть непонятным и неинтересным для зрителя, а с другой стороны, грамотный монтаж может исправить существенные технические или смысловые ошибки при съемке. Главная цель монтажа - донести до зрителя основную идею фильма. При этом автор может использовать разные методы компоновки материала. В принципе, эти методы закладываются еще на стадии написания сценария, но в процессе съемок и монтажа в первоначальный план, конечно, могут быть внесены коррективы. Итак, самый простой способ компоновки - хронологический, то есть события идут друг за другом. При этом, чтобы "сократить" промежутки времени между событиями, нередко прибегают к эффекту "старения" изображения (изображение обесцвечивается, и на нем появляются разного рода дефекты), на прошедшее время также указывают напрямую титры, длительность времени отображают через смену времени суток, времен года, применяются также эффекты плавного перехода одного изображения в другое (наплыв). Нередко также используется так называемый параллельный монтаж, когда необходимо подчеркнуть два или более происходящих событий и их связь между собой. В таком случае допустимо резкое различие между кадрами, относящимися к разным событиям и сюжетным линиям. Весьма зрелищным будет так называемый сравнительный монтаж, когда при помощи использования каких-либо ассоциаций с данным персонажем или событием зритель хотя бы подтолкнут к принятию авторской мысли или идеи.

Итак, вернемся к монтажному листу. Напомним, что после просмотра всего имеющегося у вас набора "исходников", выкинув все ненужные, неинтересные или просто некачественные кадры, можно приступить к сборке фильма, пока на бумаге. В итоге должна получиться примерно такая таблица.

Таблица 2. Монтажный лист						
№ кадра	Тайм-код	Исходник	Крупность плана	Видеоряд	Звук	Примечание
1	00:00 - 00:05	1.avi	Общий	Общий вид города	фоновый	

Немного комментариев к таблице. В первой графе проставляются номера монтажных кадров в хронологическом порядке. Графа "тайм-код" - это запись длительности данного кадра в виде 00:00 - 00:00, где первая пара означает время (минуты:секунды) начала кадра, а вторая пара (минуты:секунды) - конец кадра. Например, 00:00 - 00:05. Этот цифровой "код" говорит о том, что этот кадр идет с самого начала (с нулевой секунды), длится 5 секунд и завершается на пятой секунде ролика. В графе "Исходник" пишется название того файла, откуда надо взять данное изображение или звук. Затем записывается крупность плана (дальний, крупный, первый средний и т. д.). В графе "видеоряд" подробно описывается действие, которое будет происходить на экране в указанный промежуток времени. Если это изображение сопровождается какой-либо музыкой или дикторским текстом, то в соответствующей графе ("Звук") указывается, на какие именно слова песни, дикторского текста "ляжет" это изображение. Графа "Примечание" обычно служит для внесения каких-либо пометок либо для указания тех спецэффектов, которые предполагается использовать для данного кадра или для перехода между кадрами.

Отдельную главу при монтаже фильма занимает монтаж звука (озвучка). Еще при подготовке к работе над фильмом следует продумать, какой звук предполагается использовать: оригинальный (записанный в момент съемки, с камеры), или звук, диалоги, шумы предполагается записывать отдельно и потом накладывать на видеоряд. В первом случае необходимо учесть возможное появление посторонних шумов, которые зачастую могут просто заглушить речь человека. Важно уделить внимание так называемому "оживлению" картинки при монтаже, если звук записывается отдельно от изображения. Недостаточно просто наложить речь человека. Для создания реальности происходящего на экране важно бывает добавить разного рода звуковые эффекты, которые могут сопровождать происходящее на экране (ветер, хлопанье двери, шаги, капли дождя и т. д.), при этом надо не забыть выровнять между собой громкость этих звуков (смикшировать звук). В предлагаемой версии программы Adobe Premiere Pro CS2 предлагается широкий спектр возможностей работы со звуком (в частности, устранение ненужных шумов, выравнивание звука, запись звука). При подборе музыки важно учитывать, чтобы звуковое сопровождение по своему ритму, настроению совпадало с видеорядом. Для разных сюжетных линий могут быть подобраны разные музыкальные темы.

И наконец, после завершения монтажа и перед премьерой имеет смысл показать уже готовый фильм нескольким людям, чтобы выявить возможные дефекты, неровности, неясные места в фильме. В соответствии с полученными комментариями в окончательный вариант видеоролика можно внести некоторые коррективы и только потом представить свой проект на суд зрителя.