

СОЗДАНИЕ ФИЛЬМА НА КОМПЬЮТЕРЕ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

- Мало заботиться лишь о технических параметрах съемки и цифрового монтажа, надо думать и о *творческом решении* аудиовизуального произведения (о драматургии фильма, эпизода; о мизансцене, о построении кадра; о грамотном и выразительном соединении кадра и т. п.).

ИСТОРИЯ МОНТАЖА

- Постепенно кинематограф освоил все известные масштабные варианты съемки человека: *дальний план, общий план, средний план, крупный план, деталь*
- Как только появилась необходимость соединять кадры с различным масштабом изображения, различной световой тональностью и разным характером движения, сразу стало понятно, что какие-то кадры соединяются плавно и гармонично, иные же монтажные стыки вызывают у зрителя неприятное, дискомфортное ощущение

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

- Монтаж оказался способен передавать ощущение одновременности нескольких событий, показывая их попеременно, он позволил сокращать реальное время, изымая из киноповествования скучные или ненужные фазы события.
- С помощью монтажа зритель мог менять точку зрения на один и тот же объект или событие, получая о нем более емкое представление.
- С помощью монтажа оказалось возможным задавать *темпоритм* эпизода, воздействовать на эмоции зрителя, создавать у зрителя ощущение единства времени и места.

МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД

- Монтаж изображения и звука — это отдельный творческий процесс, завершающий создание аудиовизуального продукта. Он так и называется — монтажно-тонировочный период
- Представление о том, как будет выглядеть законченное произведение, должно быть у вас уже *в самом начале творческого процесса*

ТРЕБОВАНИЯ

- ◉ *Подготовительный период*, в течение которого вы осмысливаете, что снимать, и как снимать, а также то, как потом будут соединяться отснятые кадры и какой звук их будет сопровождать определяет, как минимум, *50 процентов успеха* вашей затеи
- ◉ На каждом этапе создание экранного произведения режиссер должен *мыслить монтажно*
- ◉ *Исходные материалы* изначально должны быть хорошего технического качества

ЭПИЗОД

- *Поэпизодное построение* — это особенность практически любого экранного произведения
- *Эпизод* - это своего рода минифильм со своей внутренней структурой (экспозицией, завязкой, кульминацией, развязкой), имеющий определенную композиционную законченность
- Действие, происходящее в одном месте, лучше называть *сценой*

ДРАМАТУРГИЯ

- Главная задача режиссера – *удержать внимание зрителя*
- Монтаж начинается с драматургии, и каждый из эпизодов должен быть построен *по законам драматургии*
- Особое внимание обращайтесь на *начало и конец* фильма. В начале повествования вы должны увлечь зрителя, задержать его внимание, чем-то заинтриговать. Финал же должен представлять собой, фигурально выражаясь, восклицательный знак, точку, или многоточие

ДРАМАТУРГИЯ

- Слово «драма», означающее в буквальном переводе «действие», пришло к нам из античной Греции
- Драматургия предполагает, прежде всего, развитие действия, а, значит, движение сюжета, хитросплетение интриги, возникновение неожиданных коллизий. Главным же двигателем действия является *конфликт*, то есть столкновение различных интересов, характеров, убеждений и т. д.

ТЕМА И ИДЕЯ

- Прежде чем браться за съемку фильма, надо прояснить для себя тему произведения, его идею и композицию произведения
- Под *темой* понимается обычно круг явлений, отобранных автором для создания художественного произведения
- Тема часто бывает тесно связана с *идеей* произведения

СЮЖЕТ И ФАБУЛА

- Основную нагрузку в драматургическом произведении несут *сюжет* и *фабула*
- *Фабула* – хронологическое изложение событий, так сказать, событийный ряд
- *Сюжет* – форма изложения события и способы раскрытия художественной идеи

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНФЛИКТОВ

- ⦿ плетение интриги (с мотивом — зависть, месть, конкуренция, борьба за власть, богатство, карьеру и т. п.)
- ⦿ столкновение разных характеров, моделей поведения, взглядов на жизнь
- ⦿ борьба между чувством и разумом, любовью и долгом
- ⦿ ситуация выбора, пограничная ситуация
- ⦿ действия, направленные на достижение цели
- ⦿ побег, избавление
- ⦿ преследование или погоня

ПРИЕМЫ УДЕРЖАНИЯ ВНИМАНИЯ

- Давно известно, что *наш интерес поддерживается в том случае, если происходящее на экране способно:*
 - пробудить наше любопытство
 - вызвать в нашей душе эмоциональный отклик (*сопереживание*)
 - заставить нас смотреть с напряжением за тем, как герой ищет выход из непростой ситуации (*саспенс*)

КОМПОЗИЦИЯ

- *композиция* литературного и драматического произведения состоит из экспозиции, завязки, кульминации и развязки
- *Экспозиция* — это ввод в среду и в ситуацию
- За экспозицией следует *завязка*, с которой начинается развитие сюжета

ЗАВЯЗКА

- Чаще всего *началом действия*, то есть развития сюжета *служит*:
 - знакомство героев или появление нового персонажа
 - начало новых взаимоотношений между людьми или обострение отношений между ними
 - появление новой информации, меняющей жизнь героев
 - возвращение героя после долгого отсутствия;
 - какое-то происшествие или возникновение необычной ситуации
 - приезд героя в новое место

РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ

- Следующий очень важный для драматурга и режиссера момент – *развитие действия*, движение сюжета
- *Структура сюжета*, развивающего действие и соответственно пробуждающего наш интерес к тому, что же будет дальше, может иметь двухчастную, трехчастную и многоступенчатую форму

ФОРМА

- ⦿ Типичная *двухчастная форма* – анекдоты, притчи и басни
- ⦿ Что касается *трехчастной формы*, то она характерна для многих сказок.

УДЕРЖАНИЕ ВНИМАНИЯ

- Под *коллизией* (*collisio лат.* - столкновение) принято понимать один из очередных поворотов сюжета, вызванных столкновением интересов действующих лиц. Это также может быть вмешательство каких-либо обстоятельств
- Понятие *перипетии* в общем-то схоже с понятием коллизии (неожиданные обстоятельства, препятствия, вызывающие осложнения или перемены в жизни героев)

КОМПОЗИЦИЯ

- *Кульминация* – это верхняя точка накала страстей, пик сюжета, момент наивысшего напряжения действия перед тем, как ситуация или конфликт должны разрешиться
- Когда же и это, главное препятствие преодолевается, происходит *развязка*, то есть разрешение конфликта, конец интриги, завершение сюжета. Герой либо терпит поражение или даже погибает, либо, что происходит чаще, одерживает победу

ПОНИМАНИЕ ГЕРОЯ

- Опытный драматург, а следом за ним и режиссер сразу определяют для себя, *что* хочет герой (какова цель его действий и какой интерес он преследует), *почему* он хочет именно это (мотивация действия), *против кого* направлены его действия (в чем суть конфликта), *с чьей стороны противодействие* он испытывает (развитие конфликта) и, наконец, *как он преодолевает* конфликт (разрешение ситуации)

АЛГОРИТМ ФИЛЬМА «ЭКШЕН»

- неожиданные перипетии создают первое напряжение
- перед героем возникает ряд препятствий, которые надо преодолеть
- перипетии нарастают и переходят в критическую, пограничную ситуацию
- действие искусственно замедляется с целью усиления напряженности, возможен перекрестный монтаж с введением персонажа, который спешит на помощь
- начинаются действия, направленные на разрешение ситуации
- действие ускоряется и достигает кульминационной, самой напряженной точки
- возникают новые препятствия, мешающие преодолению ситуации;
- в самый последний момент ситуация разрешается благополучно для героев
- в финале вводится лирический или комический элемент

МОНТАЖ КАК ТВОРЧЕСТВО

- Монтаж — это постоянное *движение*.
Движение мысли, развитие конфликта, разрешение сюжетных коллизий. И если это движение заложено на уровне сценария, драматургии, то и монтаж становится, так сказать, логическим продолжением и завершением зафиксированной на бумаге творческой идеи