

Методические рекомендации по созданию видеороликов

ВВЕДЕНИЕ

Конкурс видеороликов «В объективе» проводится в рамках районного тура Молодежного фестиваля «Культурной столице – культуру мира». На конкурс могут быть представлены видеоролики любой формы (игровые, анимационные, документальные, музыкальные, рекламные, репортажные, юмористические), длительностью – не более 3,5 минут, иллюстрирующие современные представления школьников о Петербурге и петербуржцах, его основных материальных и духовных символах.

Основные сюжетные линии – иллюстрация бренда «Санкт-Петербург», иллюстрация особенностей петербургского самосознания и общероссийской гражданской идентичности».

Разнообразие форм предполагает разные технологии их создания как технические, так и творческие. Любое экранное произведение синтетично по своей сути. В его создании участвуют творческие специалисты самого разного профиля: сценаристы, операторы, режиссёры, монтажёры, звукорежиссёры, актеры... Каждый из них выполняет свою работу при создании будущего экранного произведения, а в результате их совместной деятельности должен появиться синтез их творческих проявлений, который, став фильмом, мультфильмом, клипом и т. д., будет выражать главную мысль его создателей, отражать волнующую их тему.

Общим при работе над различными экранными произведениями является *технология создания от замысла до его реализации*: через создание сценария сценаристом, съёмку оператором, монтаж специалистом по монтажу и этап озвучания и музыкального оформления, на котором в дело вступает звукорежиссёр. Все вместе они называются съёмочной группой.

Руководит её работой и объединяет творческие силы на всех этих этапах режиссёр как главный организатор процесса создания экранного произведения.

ЗАМЫСЕЛ

Замысел – это то, с чего начинается творчество. Он начинается с того, что хочет сказать своим произведением художник. Иногда эмоциональный настрой, иногда наблюдение над действительностью или придуманный образ. Но что бы это ни было, в замысле должна присутствовать мысль, потому что даже **экранное произведение – это высказывание, но сделанное языком определённого вида искусства**. В данном случае визуальным языком. Если я не знаю, что хочу сказать, то не смогу внятно этого сделать, а, следовательно, я не буду и понят тем, к кому обращено моё высказывание.

1. Надо искать **мысль**, а уж потом всё остальное.

2. Необходимо определиться с **формой будущего произведения**. Что вы будете делать: игровой или документальный видеофильм, музыкальный или видовой клип, мультфильм, социальная реклама или что-то ещё. Важно

понять: а может ли быть реализована ваша мысль в конкретной, выбранной вами форме будущего экранного произведения.

3. Определите **жанр** будущего произведения. Что такое ЖАНР? Проще всего в поисках ответа на этот вопрос ответить себе, а как я хочу, чтобы реагировал зритель на то, что я ему покажу. Я хочу, чтобы он засмеялся. Или чтобы задумался. То есть, какие чувства я хочу пробудить в нём при восприятии моего произведения.

Современная система жанров далеко ушла от классических – «комедия», «трагедия», «драма», «эпос». Время синтетически объединило их и привнесло новые. Поэтому главное, что надо помнить, – это то, что жанр – это природа чувств будущего произведения. *И, выбрав жанр однажды, менять его нельзя на всём протяжении произведения.* Как нельзя менять и связанную с жанром меру условности вашего произведения. Мера условности – это как бы договор со зрителем о том, во что мы играем. Зритель должен понять это, и тогда он поддерживает нас своим восприятием и участием в нашем произведении. Если же не выдержать жанр и меру условности, а поменять её, например, в середине, зритель почувствует себя обманутым и перестанет сопереживать увиденному на экране.

СЦЕНАРИЙ

После того, как определены **замысел, форма и жанр**, можно приступать к сочинению **сценария**.

Что такое сценарий? Сценарий – это особенное драматическое литературное произведение, которое написано специально для съёмки. Поэтому оно должно соответствовать определённым требованиям технологии. А главное, оно должно **нести в себе драматургию будущего фильма, мультфильма, клипа**. Сейчас для простоты понимания часто употребляют вместо слова «драматургия» слово «история» и говорят, что фильм должен рассказывать историю. Будем соответствовать времени, тем более что суть не меняется. Каждая история должна иметь своё начало, как-то должна развиваться и как-то заканчиваться, то есть иметь **завязку, развитие, кульминацию и развязку**. Необязательно, что в экранном произведении всё будет рассказано в хронологической последовательности, но она должна быть.

Главной особенностью сценария является то, что он должен нести описание предполагаемого визуального ряда. Конечно, в ходе работы что-то может измениться, но первый визуальный образ будущего экранного произведения уже должен присутствовать на сценарном этапе.

В современном документальном произведении часто сценарий – это рассказ о чём-то, как говорится, за кадром. При этом всё то, что говорилось о начале, развитии, кульминации и развязке, должно присутствовать и в этом рассказе. Как и всё то, что говорилось об экранном произведении в главе «Замысел». Важно при этом помнить, что текст, который будет звучать за кадром, должен быть рассчитан на слуховое восприятие. То есть это должна быть простая история, рассказанная простыми словами и фразами, стилизованными под разговорную речь.

Наиболее сложным представляется рассказ, построенный на визуальных образах. При создании такого экранного произведения надо помнить, что важную драматургическую нагрузку берёт на себя музыка.

Надо не просто подобрать её по настроению визуальных образов, а найти синтез с ними.

РЕЖИССУРА

Строго говоря, сценарий пишется для режиссёра. Он берёт его, пишет свой уже режиссёрский сценарий, рисует раскадровку и снимает фильм. Но на практике часто режиссёр вступает в работу уже на этапе создания литературного сценария.

В чём главная задача режиссёра? Он должен **перевести литературное произведение в произведение экранного искусства**, то есть рассказать историю языком кинематографа, первоэлементами которого являются «кадр» и «монтаж». Именно то, какие кадры будут сняты на следующем «съёмочном этапе» и в какой последовательности они будут смонтированы на «этапе монтажа», и является так называемой «раскадровкой». Для всего дальнейшего процесса создания экранного произведения именно «раскадровка» – руководство к действию.

Но работа режиссёра не ограничивается только её созданием. Режиссёр организует и проводит весь съёмочно-монтажный процесс, в который входит и озвучание (*озвучание – процесс создания окончательного варианта фонограммы фильма, ролика, телевизионной или радиопередачи, который получается путем сведения (перезаписи) всех исходных элементов, составляющих звуковой ряд на единый носитель*). На этом этапе он взаимодействует со всеми членами съёмочной группы, направляя их работу в нужное русло. Режиссёр постоянно отвечает себе и всем на вопрос «Как?». Как будет снято, как смонтировано и озвучено, как будут играть актёры.

Музыка в фильме задает и поддерживает жанровость, стиль, атмосферу. Она же поддерживает драматургическую линию своими акцентами. Поэтому очень важно определиться с музыкальным материалом уже на предсъёмочном этапе.

Визуальное творчество – это творчество коллективное, задуманный результат получается только при слаженной работе, которую направляет и организует режиссёр.

СЪЁМКА

СЪЁМКА – это реализация раскадровки, созданной режиссером. Но, как и в случае работы над сценарием, когда режиссёр участвует в этой работе, так и в создании раскадровки, желательно, чтобы принимал участие будущий оператор. Вместе с оператором они должны обсуждать визуальные образы будущего фильма, стилистику его визуального ряда, придумывать содержательные в смысловом и эмоциональном смысле кадры будущего фильма. Вместе они должны отсмотреть в предсъёмочный период будущие места действия и интерьеры. Кроме того, что это позволяет оператору лучше понять замысел режиссера, это ещё и экономит время на съёмке.

Оператор мыслит кадром, для оператора важно найти композицию кадра. Но важно помнить, что кадр существует не сам по себе, а в «монтажной фразе», выполненной с соблюдением определённых законов монтажа.

Ещё одной важной стороной в работе оператора является свет. Часто, когда выполняют домашнюю съёмку, о нём просто забывают. Но существуют законы света, которые надо знать. Если их не учитывать, то результат съёмочного периода может быть неудовлетворительным.

Завершающим шагом этого этапа является подготовка к монтажу. Начинается она с отсмотра отснятого материала. Эту работу надо выполнять оператору вместе с режиссёром. Если на съёмке не ленились и делали дубли, варианты разной крупности и ракурса, то будет из чего выбирать. Как правило, съёмочный период вносит свои коррективы в раскадровку, подготовленную режиссёром до съёмок. Её приходится корректировать, а иногда и переделывать. Не надо бояться этого. Творчество – это поиск, и если на съёмке вы искали то, как сделать лучше, то результат на отсмотре вас порадует. Если же отсмотр показал, что часть снятого материала вас не устраивает, то стоит переснять его. Важно на каждом этапе добиваться положительно результата. В противном случае мысль вашего произведения потеряется в неточности и приблизительности.

МОНТАЖ

Это завершающий этап работы над экранным произведением. Он включает в себя как непосредственно монтаж – соединение отснятых кадров, так и монтаж звука, который называют «озвучанием».

Запись звука в съёмочный период – одна из самых проблемных позиций. Если ей не уделить особого внимания, то плохое звучание фильма испортит впечатление от него. Какая у вас будет звуковая дорожка надо обсуждать на предсъёмочном этапе.

Звук фильма может быть трёх видов с точки зрения технологии его создания.

1. весь звук делается на этапе монтажа и в этом случае на съёмках записывается только рабочий звук.

2. звук пишется во время съёмок и это требует определённой аппаратуры и опыта работы с ней. В этом варианте монтаж звука такая же трудоёмкая работа, как и монтаж визуального изображения.

3. используются оба варианта вместе. Это самый сложный вариант. При монтаже визуального изображения также надо определиться с технологией. И здесь есть три подхода.

1. вначале создаётся звуко-музыкальная дорожка, а потом на неё монтируется изображение.

2. первичным является монтаж визуального изображения, а работа со звуком делается на втором этапе монтажа.

3. в этом варианте используют в разных эпизодах разные подходы. Главное, чтобы в результате работы появился синтез изображения и звука.

На этом этапе надо относиться к смонтированному экранному произведению не просто как к реализованному сценарию, а как к

самостоятельному произведению. Если же отсмотр материала покажет, что какой-то эпизод не удался или лишний, а может, и уводит от главной мысли придуманного экранного произведения, то не надо бояться отказываться от него и сокращать материал. Так же стоит поступать, если созданная вами композиция экранного произведения при реализации замысла оказалась не очень удачной: потеряла ритмичность или единство. Всегда критерием оценки сделанного произведения должна оставаться главная мысль, которую оно передаёт зрителю.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА

И вот видеофильм готов. Как оценить результат?

Первое, что надо помнить при оценке результата, то, что кино никогда не получается таким, как задумано. Каждый из этапов работы будет привносить что-то новое в первоначальный замысел. И правильно, если вы это учитывали и корректировали его. Главное, что должно сохраняться при переходе от этапа к этапу работы, – главная мысль и тема – толерантность.

Второе, что надо учитывать: то, что вы всё уже про свою работу знаете и смотрите на неё глазами человека, знающего то, что будет дальше. Часто это мешает оценить результат объективно, т.к. видится только то, что не получилось. **НЕ СПЕШИТЕ ВСЁ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!** Покажите работу тем, кто ничего не знает, и последите за их реакцией, послушайте их мнение. И только после анализа их мнения принимайте решение о каких-то изменениях.

Третье, на что стоит обратить внимание, - это течение рассказа. Если зритель, образно говоря, уже понял, что вы ему говорите, а вы всё продолжаете рассказывать, то он перестанет внимательно смотреть ваш фильм. Попробуйте сократить что-то и показать ещё раз независимому зрителю. Бывает жалко сокращать интересный момент или эпизод, тем более, что столько сил вложено в его создание; но, ещё раз надо напомнить, что главное - ваша мысль и тема толерантности.

Когда вы уже всё сделали и всё переделали, вернитесь к названию вашего фильма. Попробуйте его поменять. Часто новое название расставляет акценты точнее и направляет зрительское внимание точнее, чем первоначальное. Не бойтесь поменять его даже на последнем этапе работы, ведь хорошее название – уже половина победы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении стоит добавить, что опыт, который будет приобретён при работе над экранным произведением, не просто научит мыслить визуальными образами, а поможет соучаствовать в творчестве.