

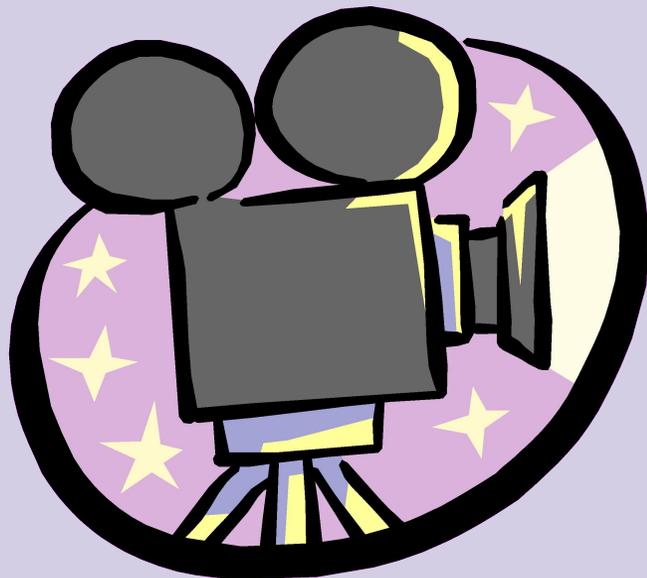
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия №405

Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Сообщение на тему:

Как снимается кинофильм

Выполнили:

ученики 9 «Б» класса

Кузнецова А.; Куренкова Я.; Михайлова Л.; Одинцова Л.;
Рожков И.; Самвелян А.; Сорокина О.; Федорова М.

Преподаватель: Дудкина Наталия Всеволодовна

Санкт-Петербург, 2016

Содержание

- О фильме
 1. Подготовительный период
 2. Съёмочный период
 3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа
 4. Монтаж
 5. Тонировка
 6. Показ и прокат
 7. Независимое кино
 8. Кинофестиваль
 9. Источники

О фильме

«Картину решает драматургия, – пишет выдающийся **режиссер Михаил Ромм.** – Все важно: важна работа актеров, важна режиссерская изобретательность, тонкость его работы, выразительность, темперамент, умение обращаться с кадром, с массовой, важен монтаж, важно изобразительное решение, важны все компоненты кинематографа, которые формируют зрелище – но **фундаментом картины является сценарий:** он решает успех дела, он определяет и идейный, и художественный результат».

1. Подготовительный период

Первой необходимой стадией на пути реализации замысла художественного фильма является создание **сценария** – литературной основы фильма.

В сценарии определяются тема, сюжет, проблематика, характеры основных героев.

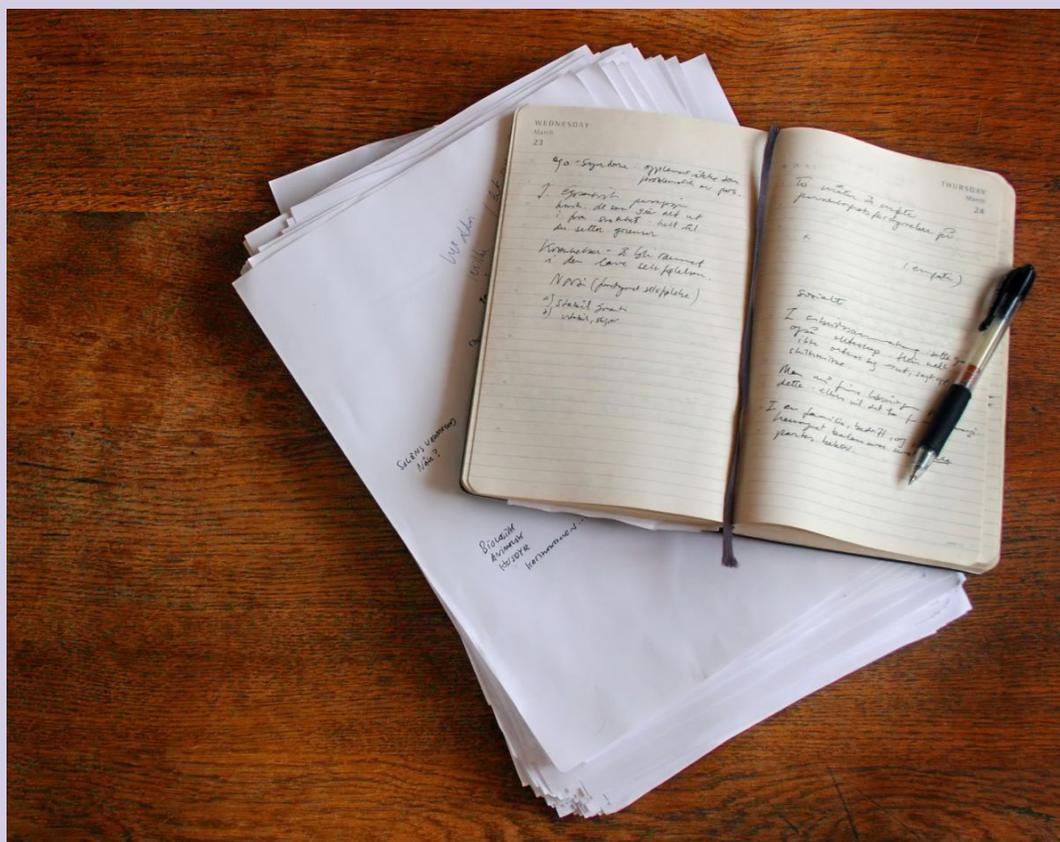
1. Подготовительный период

Между тем нередко встречаются видеолюбители, считающие сценарий необязательным этапом в своей работе, утверждающие, что во время съемок они прекрасно обходятся без какого-либо плана. Но часто без сценария снимаются очень плохие картины.

Иногда бывает, что тема фильма достаточно ясна. В этом случае возможно продумать каждый эпизод, наметить содержание каждого кадра, будучи уверенным, что намеченный план съёмки удастся выполнить.

1. Подготовительный период

Написание сценария можно разбить на три главных этапа.

Первый этап предусматривает разработку темы.

Второй – сбор материала и ознакомление с тем, что предстоит снимать.

Третий этап – написание самого сценария.

1. Подготовительный период

Работа над сценарием начинается с замысла. Замысел всегда имеет достаточно четкую цель, к примеру, показать работу экологической экспедиции, создать портрет руководителя известной правозащитной организации или осветить этапы научной деятельности ученых-ботаников...

Решив снять какой-нибудь из этих сюжетов, вы не прекращаете работу над замыслом. Мало сказать: «Хочу снять фильм о руководителе экологической группы». Ведь о нем можно снять хроникальный фильм, учебный или очерк.

Замысел непременно конкретизируется: в выборе жанра, отборе объектов, уточнении метража, т.е. продолжительности фильма, и т.д.

1. Подготовительный период

Существует классическая конструкция построения драмы:

1. **Экспозиция** – первое знакомство с действующими лицами, местом и временем действия.

2. **Завязка** – первое столкновение героев, их мнений, позиций, которое раскрывает противоречия между ними.

3. **Развитие действия** – цепь событий, развитие конфликта, открытое столкновение характеров. Развитие может идти, непрерывно нарастая, но бывает и так, что главная сюжетная линия обрастает параллельными действиями и побочными конфликтами.

1. Подготовительный период

Существует классическая конструкция построения драмы:

4. **Кульминация** – высшая точка столкновения характеров, момент наиболее острого проявления конфликта.

5. **Развязка** – это эпизод, в котором подводится итог борьбы, выясняется расстановка персонажей после генеральной схватки.

Так строится классический игровой фильм, созданный на основе рассказа, романа, пьесы.

Разумеется, в кинематографе такие конструкции в чистом виде встречаются крайне редко.

1. Подготовительный период

Когда заявка принята, можно переходить к более детальной разработке сюжета. Теперь следует собрать всю информацию и проверить ее точность. Если возможно, следует познакомиться с местами, где будет производиться съемка, связаться с людьми, с которыми придется работать, подумать над тем, с какой точки снимать отдельные планы.

Сбор материалов для научно-популярного или учебного фильма несравненно сложнее. В центре внимания здесь находится какая-либо научная, учебная или методическая проблема, требующая предварительного изучения.

1. Подготовительный период

Итак, допустим, вы справились с написанием литературного сценария, но, чтобы перенести его на пленку, нужно проделать еще одну работу – подготовить **режиссерский**, или, как говорят профессионалы, **постановочный сценарий**.

Концепцию всего фильма, сценарий и экспликацию (толкование режиссёром будущей картины, его видение фильма) разрабатывает **творческая группа**, в которую, **кроме режиссёра**, входят **продюсер, художник и оператор-постановщик**.

1. Подготовительный период

Оператор-постановщик изучает условия съёмки постановочных объектов в павильонном интерьере и на натуре и создаёт **операторскую экспликацию**, в которой указывает особенности светотонального и колористического решения кадров-объектов.

1. Подготовительный период

Художник-постановщик обычно разрабатывает эскизы декораций для павильонных и натуральных съёмок, костюмов, грима, комбинированных съёмок, продумывает и подбирает реквизит.

Всё это передаёт характерные черты эпохи, среды и быта.

1. Подготовительный период

Немаловажный этап подготовительного периода – **создание и монтаж декораций**. Особенно важен этот этап в исторических или научно-фантастических фильмах, требующих искусственного создания интерьеров или ландшафтов.

Созданием декораций занимается **Цех декоративно-технических сооружений киностудии**. Декорации могут возводиться в павильоне или на натуре с использованием стандартизированных фандусных элементов.

Цех декоративно-технических сооружений киностудии.

1. Подготовительный период

Подбираются актёры и проводятся первые репетиции.

2. Съёмочный период

Съёмочный период – самый сложный и ответственный период, который может растянуться надолго. **Ключевые фигуры в творческой группе:**

- **режиссер**, определяющий требования к съёмке каждого эпизода;
- **главный оператор**, выбирающий камеры, объективы, плёнку и освещение для каждого кадра;
- **ассистенты оператора**, работающие с «хлопушкой», отвечающие за обслуживание камеры, меняющие объективы и плёнку, производящие наводку на резкость во время съёмки;
- **оператор крана**, управляющий перемещением длинной телескопической «руки», на которой установлен микрофон, камера или осветительный прибор;
- **актеры**, воплощающие режиссерский замысел на экране.

2. Съёмочный период

Обычный съёмочный день начинается с того, что ассистент режиссера ознакамливает команду с дневным планом съемок.

Подготавливается и проверяется съёмочная аппаратура и декорации. Идет настройка света, камеры и звукозаписи. В это же время актеров одевают в костюмы, наносят макияж и делают прически. Актеры репетируют сцены под руководством режиссера. Затем сцены вновь репетируют и согласуют со съёмочной группой звуко- и кинооператоров.

Съёмочная площадка

2. Съёмочный период

Под руководством режиссёра актеры играют часть сцены, на заднем плане движется массовка, оператор снимает на камеру, звукооператор записывает черновую фонограмму. За одну смену (8 – 10 часов) снимают от 7 до 20 кадров.

Отдельные эпизоды редко снимаются в том порядке, в котором они следуют по сценарию. Поэтому здесь очень важно **внимание к деталям**: в следующих друг за другом эпизодах все должно выглядеть одинаково. Для устранения недостатков на съёмочной площадке работает **помощник режиссёра**, который фиксирует все подробности в пределах законченной сцены.

2. Съёмочный период

На съемках фильма «Титаник» (1997). Режиссёр Д.Кэмерон объясняет актёрам К.Уинслет и Л.Ди Каприо их задачу.

2. Съёмочный период

Съёмка эпизода художественного фильма на натуре

2. Съёмочный период

В каждом дубле используется хлопушка с соответствующей маркировкой, чтобы на стадии пост-производства редактору было легче отслеживать съёмочный процесс. На хлопушке отмечают сцену, дубль, режиссера, оператора, дату и название фильма и снимают это на кадр. Хлопушка также выполняет функцию синхронизации в работе видео- и звукозаписи. Звук записывается отдельно от картинки и в дальнейшем будет сопоставляться в пост-производстве.

2. Съёмочный период

Далее режиссеру необходимо проверить, удачным ли вышел кадр. Руководитель по сценарию, операторы изображения и звука в своих отчетных листах **отмечают каждый дубль как удачный или неудачный.**

Когда сцена снята, режиссер объявляет о сворачивании съемок, и съемочная группа принимается за демонтаж декораций.

Режиссер утверждает **график съемок на следующий день**, и в производственный отдел отправляется отчет о ходе продвижения работы. Он включает в себя отчеты от руководителей по сценарию, звуку и изображению. Актерам и съемочной группе выдаются **информационные листы** о том, где и когда будет проходить следующий съемочный день.

2. Съёмочный период

**Фильм «Гравитация»,
режиссер Альфонсо Куарон**

В процессе киносъёмки прикрепленный к съёмочной группе **художник-фотограф** из фотоцеха **снимает кадры фоторекламы**, причём съёмка ведётся им в условиях общего съёмочного освещения. Впоследствии из этих фотокадров создаётся комплект рекламных фотографий, передаваемый в прокатные организации и служащий для изготовления рекламы фильма.

2. Съёмочный период

Съёмочный период полнометражного фильма может длиться **несколько месяцев**, однако правильная организация съёмок и тщательная проработка их плана во время подготовительного периода позволяют сократить съёмочный период до минимума, поскольку это наиболее дорогостоящий этап кинопроизводства.

3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

1. Трюковые сцены

Иногда их выполняют сами актёры, но чаще всего на съёмках прибегают к помощи каскадёров, которых гримируют под актёров. Конечно, трюки многократно репетируются, а специальные приспособления обеспечивают съёмкам максимальную безопасность.

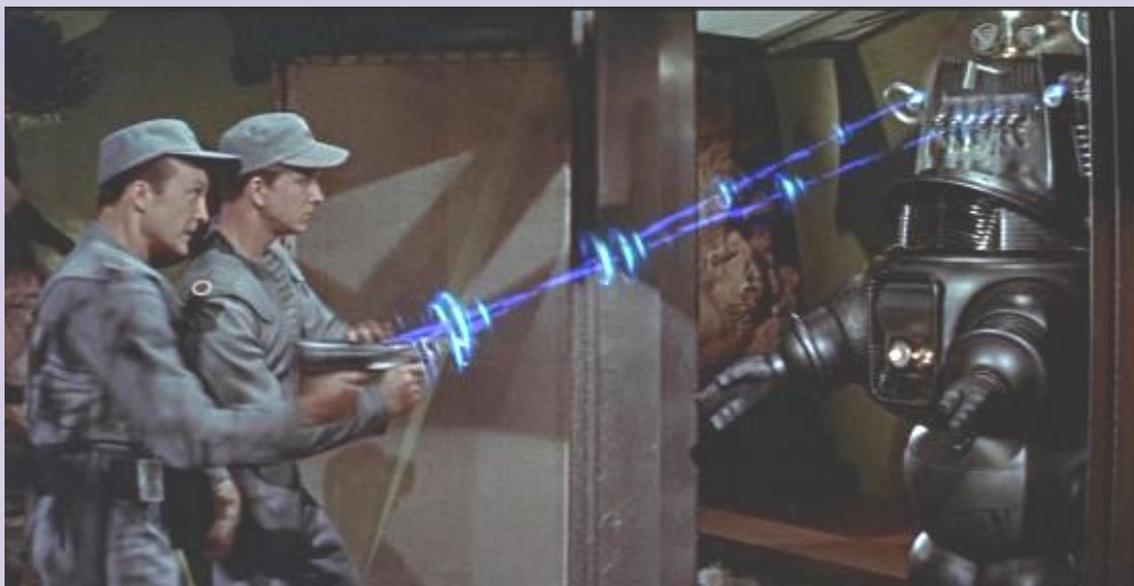
3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

Натали Портман и балерина Сара Лэйн, исполнявшая танцы в фильме "Чёрный лебедь".

3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

2. Если желаемого эффекта невозможно добиться с помощью трюков, то прибегают к **специальным эффектам**. Например, ураганы и бури имитируются с помощью мощных вентиляторов, нередко вращаемых авиационными двигателями.

3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

3. Наиболее сложные спецэффекты с участием фантастических существ и чудовищ реализуются **при помощи компьютерной графики.**

Сначала специалисты создают каркасные или зеленые модели этих существ, а затем «учат» их двигаться, так чтобы конечности и тело перемещались соответствующим образом. После этого на компьютерный каркас «надеваются» мышцы и «кожа». Затем осуществляется визуализация модели в данном эпизоде.

3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

Фильм «Жизнь Пи», режиссёр Энг Ли

3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

4. Прямое наложение текстурной модели существа на фигуру актера при оцифровке фильма.

Фильм «Сумерки», режиссер Кэтрин Хардвик

3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

Приключенческая сказка «Алиса в стране чудес», режиссер Тим Бёртон

3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

Научно-фантастический боевик «Железный человек», режиссер Джон Фавро

3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

Нео-нуарный супергеройский боевик «Тёмный рыцарь», режиссёр Кристофер Нолан

3. Наиболее впечатляющие элементы современного кинематографа:

Южно-африканский фантастический боевик «Район № 9», режиссер Нил Бломкамп

4. МОНТАЖ

Теоретик кинематографа **Лев Кулешов** в 1917 году написал о монтаже:

«Для того, чтобы сделать картину, режиссёр должен скомпоновать отдельные снятые куски, беспорядочные и несвязные, в одно целое и сопоставить отдельные моменты в наиболее выгодной, цельной и ритмической последовательности, так же, как ребенок составляет из отдельных, разбросанных кубиков с буквами целое слово или фразу».

4. МОНТАЖ

Монтажёр за работой

Когда съёмки закончены, наступает кропотливая работа – **монтаж**, складывание снятых в разное время и в разных местах фрагментов в единое целое. Отснятые материалы попадают в руки к **монтажёру**, который вырезает выбранные режиссёром кадры и склеивает их, формируя непрерывную последовательность.

Сначала отбирают дубли и соединяют их по номерам, а затем начинается более тщательная работа над окончательным вариантом фильма: монтажные вставки, перебивки, поиски ритма.

4. МОНТАЖ

Монтаж должен:

- 1) направлять внимание зрителя на основное действие, убирая все побочное, лишнее;
- 2) помогать зрителю в восприятии содержания, облегчать понимание происходящего на экране действия;
- 3) эмоционально воздействовать на зрителя, на его воображение при помощи определенного чередования кадров, снятых с изменением темпа внутрикадрового действия или с иных точек, и т. п.

4. МОНТАЖ

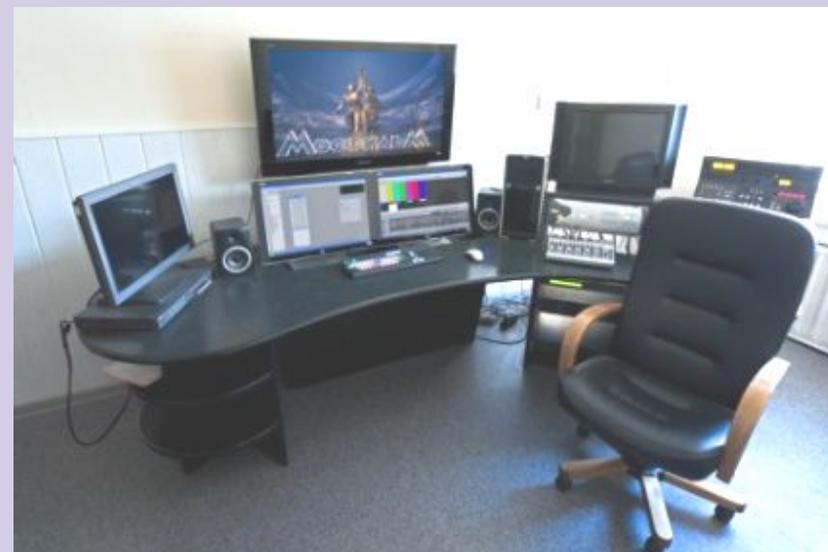
За время существования кинематографа, телевидения и радио технологии монтажа совершенствовались одновременно с теми отраслями, в которых применялись. И, если на заре кино существовал только **механический монтаж**, сегодня используется, главным образом, **электронный**.

Механический монтаж

Электронный монтаж

5. Тонировка

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

5. Тонировка

За многие годы сложилась прекрасная система замены естественных шумов **искусственными**. Например, звук удара кулака по телу во время драки замечательно имитируется ударом деревянного молотка по куску сырого мяса, или звук пистолетного выстрела можно записать с помощью обычной бельевой резинки, ударяющей по натянутой целлофановой плёнке.

5. Тонировка

Озвучивание может быть:

1. Предварительным

Эта технология предусматривает изготовление фонограммы до съёмки, во время которой исполнители действуют в соответствии с уже готовым звуковым сопровождением, воспроизводимым на съёмочной площадке.

Данный метод – **«съёмка под фонограмму»** – был впервые реализован при создании фильма «42-я улица» в 1933 году. Он используется до настоящего времени при съёмках музыкальных и танцевальных сцен, а также при экранизации концертов и музыкальных спектаклей.

5. Тонировка

2. Последующим

Технология последующего озвучивания предусматривает создание речевой фонограммы после съёмки и проявления киноплёнки с изображением. Запись организовывается в специальной студии, где актёры произносят текст, наблюдая за готовым изображением на экране через звуконепропускаемое стекло.

Совпадение артикуляции достигается многократным повторением одного и того же фрагмента рабочего позитива, склеенного в кольцо. Последующее озвучивание даёт наиболее качественную фонограмму, поскольку звук записывается в условиях тон-студии, когда дикция актёров наиболее отчётлива.

Одним из наиболее сложных технологических этапов звукового кино является **создание фонограммы фильма**, состоящей из речи актёров, музыкального сопровождения и шумового оформления.

5. Тонировка

Музыкальное сопровождение фильма считается одним из самых сильных выразительных средств кинематографа, создающих эмоциональный строй картины. Поэтому при создании художественных фильмов музыка специально заказывается кинокомпозитору, создающему оригинальное произведение.

В зависимости от поставленной задачи, музыка может быть написана предварительно, ещё до начала съёмок фильма, или позднее, сразу после монтажа рабочего позитива.

6. Показ и прокат

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

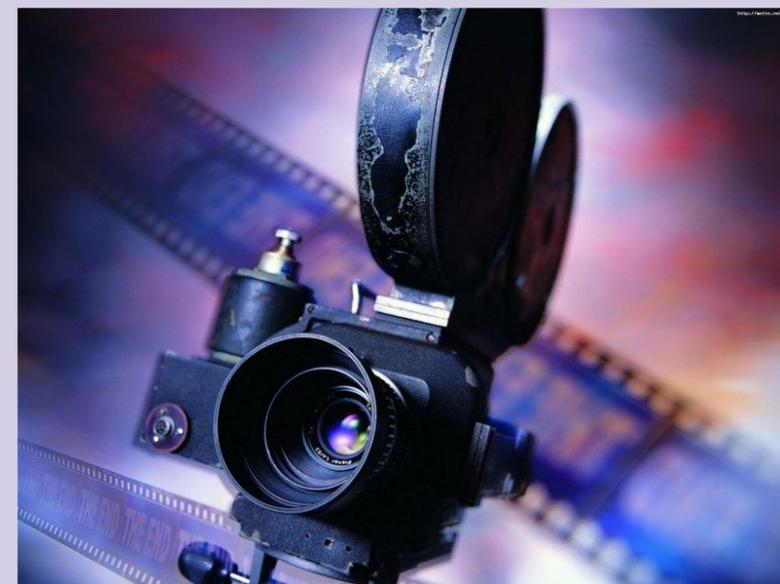
Фильм дублируется, что требуется для проката в кинотеатрах. Идет реклама фильма, готовятся пресс-релизы, плакаты и другие рекламные материалы. Продвижение фильма к зрителю во многом зависит от хорошо продуманной рекламной компании.

6. Показ и прокат

Фильм обычно в начале представляется на вечере, с анонсом, пресс-релизами, интервью с представителями прессы. Фильм демонстрируется на пресс-просмотре, возможно на кинофестивалях. Также обычно создается веб-сайт для сопровождения фильма. Фильм демонстрируется в определенных кинотеатрах, и DVD, как правило, выходит несколькими месяцами позже.

Лицензионные права на фильм и DVD, также, обычно, продаются и распространяются по всему миру. Любая прибыль делится между дистрибьютором и производственной киностудией.

6. Показ и прокат

**Пресс показ фильма «Горько»,
режиссёр С.Ю. Светлаков**

6. Показ и прокат

Кинодистрибьютор – это компания или доверенное лицо, ответственное за прокат фильма. Дистрибьютор определяет дату выхода фильма и способы, по которым фильм будет доступен для просмотра; например, непосредственно публичные показы в кинотеатрах или только для домашнего просмотра (DVD, кино-по-запросу, скачивание, распространение через подписку на телеканалы и т. д.).

Дистрибьютор может организовать либо самостоятельный прокат фильма, если владеет театрами или сетью кинопроката, либо через кинотеатральных экспонентов (кинотеатры, получившие право проката фильма) и других субдистрибьюторов.

7. Независимое кино

Независимое кино – это профессиональные художественные фильмы, которые производятся в значительной или полной мере вне системы основных киностудий.

Помимо того, что такое кино в основном снимается и распространяется независимыми компаниями, независимые фильмы также могут производить и/или распространять дочерние структуры крупных киностудий. Независимые фильмы отличаются по своему содержанию, стилю и приемам, которые выбирают кинематографисты для художественной реализации. Большинство независимых кинематографистов рассчитывают, что их заметят на кинофестивалях, и они смогут продать свой фильм.

8. Кинофестиваль

С развитием кинематографа, зрителям предлагалось все больше разнообразных и разноплановых фильмов. Как и в любом искусстве, появилась потребность в выделении, поощрении и награждении кинокартин и их создателей – режиссеров, актеров, операторов.

Успех фильма, казалось бы, оценить очень просто. Чем больше людей купило билеты в кинотеатр, тем больше сборы, а значит, и популярность фильма. Однако, оценить абсолютно все фильмы таким образом не представлялось возможным. Все они очень разные – начиная от тематики и заканчивая актерским составом и опытом режиссера. На основе такого выбора и родились **кинофестивали**, которые также могут иметь разную направленность.

8. Кинофестиваль

Статуэтка «Оскар»

Самые известные кинофестивали мира:

Кинофестиваль, который проводится Американской академией киноискусства – *«Оскар»*. Этот кинофестиваль является эталоном.

Каннский кинофестиваль – событие, которое проводится в Европе. Здесь присутствуют и общедоступные фильмы, и экземпляры высокого киноискусства.

Венецианский кинофестиваль – впервые это событие прошло в Италии в 1932 году, по инициативе диктатора Бенито Муссолини. Этот киносмотр не предназначен для просмотра кассовых голливудских фильмов.

8. Кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль – специализируется в основном на «кино не для всех».

«Послание человеку» – проводится с 1988 года в Санкт-Петербурге. Фестиваль ориентирован на актуальные, современные фильмы с философским подтекстом.

«Кинотавр» – известный российский кинофестиваль, проводится с 1991 года в городе Сочи. В событии участвуют только фильмы, снятые в России, или картины, получившие международный статус.

Кинофестиваль в Торонто – это кинофестиваль, который является своеобразной разминкой для претендентов на премию «Оскар».

9. ИСТОЧНИКИ

- Данилова Г. И. Искусство: Содружество искусств. 9 класс: учебник. – М., Дрофа, 2014
 - Подготовительный период
 - Съёмочный период
 - Спецэффекты
 - Спецэффекты
 - Монтаж
 - Тонировка

ПРИЛОЖЕНИЯ

