

ВВЕДЕНИЕ В КИНОИСКУССТВО

Этапы кинопроизводства:
съемочный и постпродакшн



Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Этапы кинопроизводства: съемочный и постпродакшн

Автор лекции: Гульнара Абикеева

Фильмы:

«Кочевник» Сергея Бодрова
«Книга легенд: таинственный лес» Ахата Ибраева
«Гладиатор» Ридли Скотт

Основные идеи:

1. Съемочный период. Чем занимается художественный департамент.
2. Состав и функции департамента звука.
3. Департамент спец- или визуальных эффектов.
4. При съемках сцен фильма большинство режиссеров и техников следуют установленной процедуре.
5. Период постпродакшн. Какие работы приходятся на этот период и сколько он длится.
6. Монтаж изображения. Какие сложности встречаются при монтаже.
7. Монтаж звука. Какие специалисты задействованы в этом процессе.
8. Создание спецэффектов и их назначение.
9. На этапе постпродакшн происходит выравнивание, фильтрация и другие корректировки звука и изображения.

В прошлый раз мы начали говорить о кинопроизводстве и прошли три этапа кинопроизводства — подготовка сценария, подготовительный и съемочный. Но в съемочный период задействовано так много специалистов, что мы продолжим сегодня наш разговор о продакшн-периоде.

Вы помните, какой был большой операторский департамент. Не менее значимый **художественный департамент**. Мы уже немного говорили о нем в подготовительный период.

Художник-постановщик работает в тесном сотрудничестве с режиссером-постановщиком по обеспечению реализации его художественного замысла на стадии, когда концептуализация завершена и может быть воплощена на съемочной площадке. Художник-постановщик возглавляет художественный департамент, и, руководя художественным оформлением съемочной площадки, отвечает за создание общего визуального впечатления снимаемых элементов сцены — фон, декорации, костюмы, и т.д. Декорациями называют любой искусственный пейзаж или декоративную обстановку, выстроенную в специальном павильоне или на природе для использования в киносъемке. Под общим руководством художника-постановщика работают следующие специалисты:

Художник по декорациям, часто являясь художником с архитектурным образованием, вычерчивает планы и составляет спецификации по материалам для строительства декораций на основе словесного описания или эскизов, предоставляемых художником-постановщиком. Из-за высокой стоимости работ по строительству декораций художник по декорациям при планировании старается предусмотреть строительство только тех объектов или их элементов, которые реально попадут в объектив кинокамеры.

Декоратор сцены — специалист с опытом оформления интерьеров помещений; умеет находить соответствующие предметы и размещать их внутри декорации таким образом, чтобы сцена выглядела естественной будь то офис бизнесмена или убежище анахорета.

Ассистент декоратора работает под руководством декоратора сцены и отвечает за поиск необходимых для декорирования артефактов.

Реквизиторская группа работает под началом ассистента декоратора и занимается сбором и доставкой всех необходимых для съемки предметов на съемочную площадку.

Установщик реквизита осуществляет физическую расстановку мебели и реквизита: ковров, ламп, драпировок, картин, книг и т.д. в съемочных декорациях при подготовке их к съемке. Установщик реквизита подчиняется ассистенту декоратора.

Координатор-оформитель подчиняется художественному руководителю и следит, чтобы строительство декораций сцены проходило в соответствии с указаниями художника по декорациям. На практике строительство декораций может потребовать многих недель или даже месяцев в зависимости от размеров и сложности конструкции. Поэтому прежде принимается важное решение о месте проведения съемки — на натурной (естественной) площадке или в декорациях. Данное решение принимается продюсером или совместно продюсером и режиссером по каждому эпизоду в отдельности.

Плотник подчиняется координатору по оформлению сцены и осуществляет строительство декорации согласно полученным планам и спецификациям.



Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Этапы кинопроизводства: съемочный и постпродакшн

Автор лекции: Гульнара Абикеева

Дизайнер по костюмам продумывает и рисует эскизы костюмов для киноактеров, в то время как осуществляется сооружение декораций. Прежде чем эти готовые эскизы поступят к портному, которому предстоит шить костюмы, они утверждаются художником-постановщиком, режиссером-постановщиком и продюсером.

Портной производит пошив комплекта костюмов согласно утвержденным эскизам.

Также к художественному департаменту относятся:

Художник-гример, отвечающий за грим, накладываемый непосредственно на кожу актеров в косметических целях, для достижения того или иного эффекта при освещении, придания соответствующего характера или создания образа. Обычно актера гримируют перед съемкой, однако в ходе работы грим иногда расплывается, и тогда его наносят повторно или подправляют. Задача гримера состоит в поддержании требуемого внешнего вида актера на протяжении всего съемочного цикла.

Парикмахер, или стилист по прическам, отвечает за сохранность прически актера на протяжении всего съемочного цикла.

Если это необходимо, то на съемку приглашаются:

Художник по специальному гриму, который обладает опытом имитации, сочетания грима со специальными эффектами, такими например, как микропиротехнические эффекты – маленькие взрывные устройства (петарды), имитирующие попадание пули, нанесение колотого ранения и его последствий и т.д.

Следующий важный департамент во время съемочного периода – **звуковой**. Его возглавляет звукооператор, в Америке его называют «Soundmixer». Есть позиция выше звукооператора – звукорежиссер или «Sound Designer». Он отвечает за звуковое пространство фильма в целом.

Звукооператор отвечает за все аудиоэлементы картины аналогично художнику-постановщику в отношении визуальных элементов.

Инженер звукозаписи заведует звукозаписывающей аппаратурой на съемочной площадке. В наше время используются цифровые звукозаписывающие пленки (DAT).

Оператор микрофона управляет «журавлем», длинным раздвижным шестом для позиционирования и управления микрофоном во время съемки. Благодаря «журавлю» можно записать диалог, поместив микрофон прямо над головой актера, при том, что сам микрофон не попадет в поле обзора камеры. Оператор «журавля» должен вовремя разворачивать микрофон поочередно в сторону каждого говорящего актера, что на деле означает доскональное знание последовательности реплик.

Кабельщик (ассистент звукозаписи) управляет вторым микрофоном, если в нем есть нужда в сцене, где актеры находятся на расстоянии друг от друга. Кабельщик также обслуживает все кабели, используемые со звукозаписывающей аппаратурой, – протягивает их, обеспечивает коммутацию и тянет вслед за камерой при ее перемещении.

Департамент специальных или визуальных эффектов. Работает он под руководством супервайзера визуальных эффектов. Это подразделение отвечает за подготовку и выполнение технологических снимков, компьютерной графики и других технических работ. На этапе планирования режиссер и супервайзер фильма определяют, какие эффекты необходимы, и они находятся в постоянной связи с режиссером и оператором. Блок визуальных эффектов может насчитывать сотни рабочих, от марионеток и модельеров до специалистов по цифровому композитингу. В фильмах, насыщенных эффектами, работа обычно передается специализированным фирмам.

Различные подразделения включают в себя персонал по гриму, персонал по костюмам, парикмахеров и водителей, которые перевозят актеров и съемочную группу.

Во время съемки продюсер представлен подразделением, которое называется продюсерской группой. Центральным здесь является линейный продюсер (у нас его часто называют исполнительным продюсером), который управляет ежедневными организационными делами, такими как организация питания и проживания. Бухгалтер (или продакшн-аудитор) контролирует расходы, ассистенты продюсера координируют телефонную связь между подразделениями и с офисом продюсера, а администраторы выполняют поручения. Новички в киноиндустрии часто начинают работать ассистентами или помощниками специалистов.



Сцены и кадры

Все эти скоординированные усилия дают в результате много часов отснятого материала и записанного звука. Для каждой съемки, описанной в сценарии или раскадровке, режиссер обычно делает несколько дублей. Например, если готовый фильм требует одного кадра актера, произносящего строку, режиссер может сделать несколько дублей этой речи. Только один дубль или даже одна часть дубля становится кадром, включенным в готовый фильм. Оставшиеся кадры могут быть использованы в рекламных роликах. Поскольку сцены редко снимаются в порядке сюжета, у режиссера и съемочной группы должен быть способ обозначить каждый дубль. Как только камера запускается, один из сотрудников оператора поднимает хлопушку перед объективом. На «хлопушке» написано производство, сцена, кадр и дубль. Поворотная рукоятка наверху «хлопушки» создает резкий треск, который позволяет звукооператору синхронизировать звуковую дорожку с кадрами на этапе монтажа. Таким образом, каждый дубль фиксируется для дальнейшего использования.

При съемках сцен фильма большинство режиссеров и техников следуют установленной процедуре. Пока департаменты оператора и звукорежиссера настраивают освещение и проверяют звукозапись, режиссер репетирует с актерами и инструктирует оператора. Режиссер обычно контролирует съемку мастер-кадра. Мастер-кадр, как правило, записывает все действия и диалоги сцены. Так, может быть несколько дублей мастер-кадра. Затем части сцены восстанавливаются и снимаются более крупными планами или под разными ракурсами. На протяжении большей части истории кино сцены снимались одной камерой, которая перемещалась в разные точки для разных ракурсов. С недавних пор для того, чтобы как можно быстрее закончить съемку, режиссер и департамент оператора часто используют две или более камеры даже для обычного освещения.

Работы постпродакшн

Переходим к четвертому этапу кинопроизводства – постпродакшн – период обработки видеоматериала после съёмок эпизодов фильма, подготовка и изготовление компьютерных объектов, редакция, монтаж, озвучивание и обработка материала фильма.

Монтаж

Представьте себе – каждый кадр обычно состоит из нескольких дублей, фильм снят не по порядку сюжета, есть «мастер-кадры» и разбитые кадры на крупные планы, детали — из всего этого надо собрать цельный фильм. Работа монтажера может оказаться очень сложной. 100-минутная игровая картина, состоящая из порядка 2700 метров 35-мм пленки, может быть смонтирована из 150 000 метров необработанного материала. При съемке на видео также могут производиться огромное количество материала для монтажа. Более 286 часов отснятого материала были отправлены в постпродакшн для фильма Финчера «Социальная сеть». По этой причине постпродакшн основных голливудских картин часто занимает до семи месяцев. Иногда привлекаются несколько монтажеров и помощников. Как правило, все стремятся к тому, чтобы монтажерам получал снятый материал как можно быстрее.

До середины 1980-х годов монтажеры вырезали и склеивали рабочий отпечаток, отснятый с камеры негатив. Теперь практически все коммерческие фильмы редактируются в цифровом виде. Любые кадры, снятые на пленку, переносятся на жесткий диск. Монтажер вводит примечания по каждому дублю непосредственно в компьютерную базу данных. Из них монтажер может выбрать любой кадр, присоединить его к другому кадру, обрезать или выбросить. Также можно попробовать наложить спецэффекты и музыку. Если монтажеры размещают отснятый материал по порядку, то другие члены команды получают изображение через компьютер. Если отснятый материал был снят на пленку, его можно сканировать кадр за кадром в компьютерные файлы для создания цифрового промежуточного звена (DI – digitalintermediate). С DI работают многие специалисты прежде всего для того, чтобы изменить уровни освещения и для корректировки цвета. Цель состоит в том, чтобы кадры, снятые в разное время дня или в разных местах, можно было разрезать, чтобы создать единообразный вид всей сцены. Такие задачи выполняются с помощью цифровой цветовой градации, а эта работа выполняется колористом. В некоторой степени колорист берет на себя задачи, которые оператор изначально выполнял бы в лаборатории. В настоящее время, если возникает проблема на съемочной площадке, съемки продолжаются, и съемочная группа решает: «мы исправим это на этапе постпродакшн».



Специальные эффекты.

Для получения специальных эффектов кинематографисты обращаются к компьютерным изображениям (CGI - computer-generated imagery).



Задачи спецэффектов могут быть простыми, как, например, удалить мешающие фоновые элементы, так и сложными, к примеру, создание толпы из нескольких человек. Джордж Лукас утверждал, что если актер моргнул в неподходящее время, он просто может стереть это мгновение в цифровом виде. CGI также может создавать изображения, которые были бы практически невозможны с фотоплёнкой. Компьютерная графика может создавать вымышленных персонажей, таких как Голлум в «Хоббите» и «Властелин колец».



Фэнтези и научная фантастика способствовали развитию CGI, но все жанры извлекли выгоду от комического умножения одного актера в «Чарли и шоколадной фабрике» до ужасающего реализма цифрового Омаха-Бич в «Спасении рядового Райана». В «Загадочной истории Бенджамина Баттона» CGI заменила макияж, позволив Брэду Питту и Кейт Бланшетт правдоподобно изобразить своих персонажей от юности до старости. На мой взгляд, потрясающе работает со спецэффектами режиссер Гильермо дель Торо.

Редактирование звука

Как только кадры выстроены в нечто, приближающееся к окончательной форме фильма, монтажер звука берет на себя ответственность за создание звуковой дорожки. Режиссер, композитор, монтажер изображения и монтажер звука просматривают фильм и договариваются о том, где будет размещена музыка и эффекты – процесс, известный как «споттинг» (spotting). У звукового монтажера может быть штат, сотрудники которого специализируются на микшировании диалогов, музыки или звуковых эффектов. Часто половина или более диалогов перезаписываются в постпроизводстве с использованием процесса, известного как автоматическая замена диалога (ADR – automated dialogue replacement). ADR обычно дает лучшее качество, чем запись звука на месте. С записью на съемочной площадке, служащей ориентиром, звуковой монтажер записывает актеров в студии, произносящих свои строки. Этот процесс называется перезаписью. ADR также добавляет несинхронизированный диалог, такой как лепет толпы (известный в Голливуде как «walla»). Точно так же очень немногие шумы, которые мы слышим в фильме, были записаны во время съемок. Звуковой монтажер добавляет звуковые эффекты, опираясь на библиотеку стандартных звуков или создавая особые эффекты для фильма. Звукорежиссеры обычно производят звуки шагов, автокатастрофы, выстрелов из пистолета и ударов кулаками в плоть (часто производимые путем удара арбуза топором).

В «Терминаторе-2» звук киборга T-1000, проходящего через решетку тюремных камер, – это звук собачьей еды, медленно выскальзывающей из банки. Специалисты по звуковым эффектам имеют чувствительный слух. Один ветеран отметил различия между дверьми: «Дверь в ванную имеет немного воздуха, в отличие от двери шкафа. Входная дверь должна звучать солидно; вы должны услышать звук защелки... Не вставляйте звук какой попало двери, убедитесь, что она правильная». Как и монтаж



изображений, современный монтаж звука основан на компьютерных технологиях. Звукорежиссер может хранить записанные звуки в базе данных, классифицируя и упорядочивая их любым желаемым способом. Качество звука может быть изменено в цифровом виде – отсечение высоких или низких частот и изменение высоты тона, реверберации, эквалайзера или скорости.

Один из звукорежиссеров фильма «Охота за «Красным октябрём» назвал цифровое редактирование звука «звуковой скульптурой». Во время споттинга звуковой дорожки композитор фильма также участвует в сборочной фазе. Композитор составляет контрольные листы, которые точно определяют, куда пойдет музыка и как долго она должна звучать. Композитор пишет партитуру, хотя она или он, вероятно, не будут организовывать ее лично. Пока композитор работает, черновая обработка синхронизируется с временным дублированием – аккомпанементом, взятым из записанных песен или классических произведений. Музыканты записывают партитуры с помощью трека, на котором записана серия ударов метронома, что позволит все синхронизировать в финале. Диалог, шумовые эффекты и музыка записываются на отдельных дорожках, и каждый тип звука, пусть и незначительный, будет занимать отдельную дорожку. Во время микширования для каждой сцены дорожка изображения запускается один раз для каждого звука, чтобы обеспечить правильную синхронизацию. Специалист, который выполняет задачу, является звуковым микшером, обычно контролирующим команду микшеров. Каждая сцена может включать в себя десятки треков отдельных звуков, которые все смешаны вместе.

На этом этапе постпродакшн происходит выравнивание, фильтрация и другие корректировки звука и изображения. Режиссер обычно наблюдает за некоторыми сессиями микширования, особенно за созданием финального микса.

После того как режиссер, продюсер и оператор утвердили мастер-версию фильма, она будет преобразована в пакеты цифрового кино, выпущенные для кинотеатров. В дальнейших конверсиях появятся видеoverсии для DVD и Blu-ray, потоковых и других платформ. Основная версия готового фильма, а также все материалы, использованные при создании фильма, будут храниться в файлах. Поскольку цифровые носители имеют короткий срок службы, большинство киностудий организуют хранение готового фильма и наиболее ценных дополнительных видеороликов на 35-мм пленке.

Неудивительно, что титры высокобюджетных картин делятся пятью, а то и больше минут. Ведь необходимо назвать всех тех специалистов, которые были задействованы в производстве фильма.

Каждый художник работает в своих условиях времени, денег и возможностей. Из всех видов искусства кинопроизводство является одним из самых популярных. Однако бюджеты и сроки должны соблюдаться, погода и местоположение непредсказуемы, а координация любой группы людей включает непредвиденные повороты. Даже голливудский блокбастер ограничен на многих уровнях. Режиссеры, работающие на высокобюджетных проектах, иногда устают от координации сотен сотрудников и борьбы с решениями на миллион долларов, и они начинают жаждать более спокойного производства. К примеру, Стивен Содерберг переключался между громкими проектами, такими как звездная франшиза «Друзья Оушена», на более мелкие проекты, каким был фильм «Пузырь», где снимались непрофессиональные актеры. Кстати говоря, в этом фильме он сам выступил под псевдонимами и оператором, и монтажером.

Мы ценим фильмы больше, когда понимаем, что в производстве каждая лента – это компромисс, заключенный в рамках ограничений.

«То, что мы начинаем изучать киноискусство с обзора производства, позволяет нам понять некоторые возможности изображения и звука. Это также помогает поставить нас на место режиссера: как бы увидеть его решения изнутри. Мы понимаем, что все в готовом фильме зависит от выбора, который делают продюсер, режиссер и оператор. В последующих главах книги, – пишет Дэвид Бордвелл, – будут обсуждаться художественные последствия решений, принимаемых на производстве, – от стратегий повествования до постановки, съемки, монтажа и озвучивания. Выбирая внутри производственных ограничений, а иногда сопротивляясь им, кинематографисты создают форму и стиль фильма».

Дополнительные ресурсы по теме лекции:

1. Атанесян А. Краткая инструкция для начинающего продюсера. – М.: Локид-пресс, 2007.
2. Иванов Г., Огурчиков П., Сидоренко В. «Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера». – М.: Юнити, 2003 – 719 с.
3. Введение в кинопроизводство. Сайт «Сними фильм». Персонал. <http://snimifilm.com/almanakh/vvedenie-v-kinoproduzvodstvo/personal>



Книга: Введение в киноискусство

Лекция: Этапы кинопроизводства: съемочный и постпродакшн

Автор лекции: Гульнара Абикеева

4. Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика. Современная киноиндустрия США и России. – М.: Аспект-пресс, 2009.
5. Роднянский А. Выходит продюсер. – М.: МИИФ, 2016, - 420 с.