

КАК ПИСАТЬ ДЛЯ ТВ, РАДИО И НОВЫХ МЕДИА

Создание музыкальных видео

Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Создание музыкальных видео

Автор лекции: Камила Жусупова

Цель: В этой лекции мы продолжим музыкальную тему. И поговорим о принципах и особенностях создания видеоклипов.

Основные идеи

Музыкальные телевизионные сети соперничали за места в кабельном пакете.

Как и радио, некоторые музыкальные каналы также специализировались по жанрам, чтобы охватить определенную аудиторию, например, поклонников джаза, рока, попа, рэпа, металла и других направлений. Но большинство каналов все-таки размещали в эфире продукты разных музыкальных направлений.

Что из себя представляет музыкальный клип? Как правило, это небольшой кино- или видеофрагмент, который сопровождает музыкальную композицию. Помимо видеоформата, для производства клипов используют и анимацию.

Для чего снимают клип? Определяют следующие цели: отображение музыкальной стилистики, видеоиллюстрация самой песни, промо и продвижение самого исполняющего песню артиста. Как правило, видеоклип имеет сюжетную линию, основанную на событиях, описанных в истории песни. Либо это может быть фрагмент полнометражного фильма, чаще такой формат используется для создания видео для основного саундтрека кинокартины. Производят видеоклипы для трансляции на телевидении или в сети интернет.

Когда появился первый видеоклип, сказать сложно.

Под музыку начали снимать практически сразу, как только это стало возможным — в конце 1920 годов после изобретения звукового кино. А ранее в короткометражках кадры пытались синхронизировать с музыкальным исполнением. Примерами этого могут служить такие фильмы, как «Человек-оркестр» (1900) и «Меломан» (1903) Жоржа Мельеса.

Конечно, в то понятие видеоклипа входила обычная съемка выступающего артиста. Хотя некоторые из клипов уже выполняли вполне современными способами: использовали многокамерную съемку, внедряли по возможности спецэффекты, создавали сценарную линию и потом монтировали.

Эти видеоработы не демонстрировали на телевидении, их можно было увидеть на больших экранах в кинотеатрах. Поэтому получался своего рода мини-фильм из нескольких композиций, а не одной.

Кстати, первым мультипликационным клипом называют видеофрагмент на песню «Черная стрелка», который можно увидеть в фильме «Веселье ребята», снятом в 1934 году.

А тем временем студия Уолта Диснея произвела на свет серию короткометражных мультфильмов «Silly Symphonies», которую полностью переложили на классическую музыку.

История клипмейкерства.

Как только телевидение получило свое развитие, клипы заняли серьезные позиции в плане продвижения исполнителей и артистов. Так появились первые хит-парады. К примеру, «Top of the Pops», который был создан в 1964 году на BBC и выходил в эфир еженедельно. Так вот, некоторые группы приезжали в студию и исполняли свои песни там, а другие, чтобы не тратить время на проезд, просто снимали видео, причем старались эти работы делать яркими, запоминающимися, чтобы таким образом увеличить свои шансы на успех в хит-параде. Группу The Beatles с их роликами для «Strawberry Fields Forever», «Rain», «Paperback Writer» и «Penny Lane» называли законодателями мод в 1960-е. Клипы для хит-парада «Top of the Pops» снимали The Kinks, Дэвид Боуи и другие группы и исполнители 60-х. Через несколько лет к ним присоединились Queen, Black Sabbath. Шведская группа ABBA после победы на конкурсе «Евровидение» начала активно снимать видеоклипы для продвижения своих альбомов и синглов по всему миру. С оглушительного успеха клипа группы Queen на песню «Богемская Рапсодия» 1975 года многие отсчитывают начало расцвета музыкальных видео на ТВ. С тех пор клипы стали постоянным атрибутом

Книга: Как писать для ТВ, радио и новых медиа

Лекция: Создание музыкальных видео

Автор лекции: Камила Жусупова

эстрадных исполнителей.

Создание первого музыкального канала.

Но самый рассвет для производства видеоклипов наступил вместе с созданием канала MTV, который был открыт в 1981 году. После чего эта индустрия сделала большой шаг вперед. Если до этого момента своих кумиров можно было увидеть только на концертах, постерах и фотографиях, то теперь их легко можно было увидеть на экране. Для исполнителей поп-музыки стало важным производить качественные и оригинальные видеоклипы.

Наступила эра дорогих качественных клипов со сложной режиссурой и большой массовкой. Например, некоторые клипы Майкла Джексона («Remember the Time», «Black or White», «Thriller») стоили по 1-2 миллиона долларов, и в них снимались голливудские звезды вроде Эдди Мерфи.

Все чаще в клипах применяются спецэффекты из арсенала кино, такие как компьютерная графика. Так в клипе Филиппа Киркорова на песню «Милая» (1995) использована графика на тему франшизы «Том и Джерри».

В эпоху расцвета видеоклипов появился феномен «виртуальных групп» — музыкальных проектов, не выступающих вживую и доносящих свою музыку до зрителя только в аудиозаписях и видеоклипах. При этом исполнители могли даже не появляться в клипах или делать их чисто анимационными. Например, виртуальная группа Gorillaz прославилась своими анимационными клипами, в которых появляются вымышленные персонажи — «члены группы». Электронный проект Crazy Frog существует исключительно в виде клипов.

Рост конкуренции в сфере производства видеоклипов.

В списке самых дорогих музыкальных видеоклипов, стоимость которых превышает 500 000 долларов США, чаще всего встречаются музыкальные видеоклипы Майкла Джексона, Аюми Хамасаки, Мадонны и Джанет Джексон. Также в списке и Бритни Спирс, Канье Уэст, Баста Раймс, Милен Фармер, Guns N' Roses и MC Hammer.

Некоторые источники сообщают, что самый дорогой клип был снят группой Тридцать секунд до Марса (30 Seconds to Mars) на песню «From Yesterday» стоимостью 13 млн долларов США, однако в феврале 2010 года в интервью телеканалу MTV коллектив опроверг этот слух.

Новые технологии способствовали росту новой конкуренции. Если раньше лидером в этом сегменте считали MTV, который действительно создавал свой уникальный контент и который навсегда всколыхнул развлекательный медиаландшафт, то сейчас MTV сталкивается с конкуренцией в цифровом мире.

Но и на телевидении, и в интернете в центре внимания музыкальных каналов остаются визуальные эффекты, которые должны быть интегрированы достаточно эффективно, чтобы удерживать внимание и интерес аудитории. Успех музыкальных клипов иллюстрирует важность визуальных действий.

Принципы создания сценария для музыкального клипа.

Если вы создаете сценарий для музыкального видеоклипа, в первую очередь автор должен ответить на вопрос: «Как визуальная картина поможет и улучшит аудио-содержание?»

Каждый кадр, сюжетную линию, поворот, эффект не используют ради того, чтобы они просто были или потому, что это возможно.

Они должны быть неразрывно связаны с музыкой и исполнителем.

Вы можете вдохновиться местом, где проходят съемки, настроением, выражаемым песней, историей, представленной в тексте, или образом исполняющей группы.

В течение многих лет ключевые факторы в музыкальных номерах были простыми. На протяжении всего видео показывали только исполнителя или членов группы с двух-трех ракурсов и, собственно, все. Визуально это было долго и скучно.

Новые форматы музыкальных клипов, о которых я упомянула выше, сломали шаблон, добавив больше

свободы, драмы, комбинации цветов, нестандартных съемочных ракурсов, а также калейдоскоп цифровых эффектов.

Если у вас еще недостаточно опыта по созданию сценария для музыкального видеоклипа, то специалисты рекомендуют для начала определить главную цель видео. Важно обсудить любые существующие идеи с артистом и лейблом. Если песня уже звучит в эфире, но нет клипа, значит, нужно предложить инновационный видеоарт, который бы оказал поддержку композиции. Иногда на видео ставят большую ставку, чем на саму песню, что гораздо сложнее.

Подготовка к созданию сценария.

Что касается техники написания, то важно внимательно прослушивать песню перед подготовкой сценария для видео. Нужно приложить усилия, что понять ее эмоционально и интеллектуально. Иногда музыка идет в одном направлении, а текст в другом. Запомните, а лучше запишите чувства, которые вы испытывали во время прослушивания, и отметьте, на каком моменте они возникали.

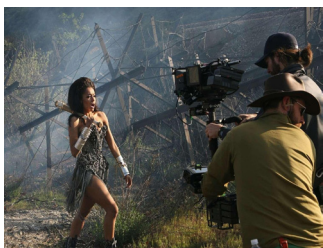
Создание сценария для музыкального клипа занимает много времени, и лучше всего будет потренироваться с друзьями-музыкантами или независимыми артистами, которые хотят снять низкобюджетное музыкальное видео. Это упражнение заставит вас придумывать креативные идеи, потому что вы не можете разбрасываться деньгами, тратя их на большую съемочную группу или дорогие спецэффекты.

Прежде чем начать работу над созданием сценария для музыкального клипа, нужно задаться вопросом: насколько хорошо вы прослушали музыкальную композицию и услышали в ней смысл для того, чтобы найти основу для клипа? Конечно, чем лучше и внимательнее вы слушали музыку, тем более высока вероятность, что вы сможете воспроизвести у себя в голове четкую, яркую и понятную картинку будущего клипа.

Также проследите за тем, какие драматические истории присутствуют в песне. В каком месте они наиболее проявляются — в конце или в начале песни? Какие образы и кадры вы представляете во время прослушивания песни? Смогли ли вы найти самые яркие точки в композиции? Если нашли, сделайте соответствующие пометки или по возможности зарисуйте их, чтобы позже можно было использовать их в качестве черновой раскадровки. Так вам будет легче понять суть сценария будущего клипа.

Музыкальные клипы считаются отличным маркетинговым инструментом.

Особенно для музыкальных групп, когда они выпускают альбом или разъезжают по гастролям. Но многие забывают о простых правилах, которых нужно придерживаться при создании клипа. Возможно, они не новы, но считаются фундаментом этой работы.

Музыкальные клипы — это отличный маркетинговый инструмент, которым пользуются музыкальные группы для поддержки своего имиджа, продвижения своих альбомов или гастролей. Но некоторые представители шоу-бизнеса не соблюдают основные базовые правила, которых рекомендуют придерживаться при создании клипов.

Например, специалисты рекомендуют записывать песню перед съемкой на цифровые носители, чтобы потом прослушивать ее при съемке.

Так будет легче синхронизировать видеокадры и звуковую дорожку. Кстати, во время съемки исполнителям рекомендуется петь в полный голос.

Пропишите в сценарии все возможные ракурсы съемок главного персонажа клипа. Так как часто случается, что используется один или два ракурса, и сюжетная линия выглядит вялой, нединамичной и затянутой.

Не забудьте о перебивочном материале. Подумайте, нужно ли в вашем сценарии использовать дополнительные элементы, например, танцы.

Кстати, если вы задействуете танцоров, то они должны быть хорошо подготовлены, а сам исполнитель должен знать все движения, если он будет также танцевать вместе с группой.

Есть такое понятие, как стилистическая когерентность.

Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Создание музыкальных видео

Автор лекции: Камила Жусупова

То есть ваш клип должен быть целостным по стилю и должен отражать связь между самой композицией и видеорядом. Пропишите каждый кадр клипа так, чтобы он сочетался с определенным фрагментом песни. И конечно, клип должен поддерживать целостность образа исполнителя.

Как отмечают специалисты, сегодня большинство музыкальных клипов не придерживаются когерентной стилистики. В качестве примера отличной когерентной стилистики называют клип Eminem «Love The Way You Lie», в котором также приняла участие Rihanna.

Конечно, на жанры и форматы видеоклипов повлияли технологии — это и интернет-трансляции, и использование сервисов YouTube, Google Video, потоковых каналов и других видеоплатформ. У этих каналов нет единого формата, который мог бы быть установлен редакцией или владельцем. На них зрителю доступны любые клипы любых исполнителей. И, кстати, некоторые исполнители добились своей известности именно благодаря распространению своих клипов в интернете.

Еще больший прорыв в создании клипов произошел благодаря программам видеомонтажа, которые сейчас доступны для использования любому желающему. И теперь каждый может создавать свои собственные клипы, заливать в интернет и получать свою минуту славы.

Новая эра музыкальных видео — в интернете.

Хотя вы можете найти музыкальные клипы в интернете с 1997 года, только в 2005 году, когда запустился YouTube, вся музыкальная индустрия начала меняться. В сочетании с тем фактом, что MTV к середине 2000 годов в основном отказался от показа музыкальных видеоклипов в пользу трансляции реалити-шоу. YouTube стал домом для художников и режиссеров, местом для изучения новых концепций и охвата мировой аудитории.

Платформа сделала низкобюджетные музыкальные клипы вирусными и незатронутыми цензурой вещательного телевидения. Появились идеи, которые нельзя было транслировать до того, как они начали появляться в музыкальных клипах в интернете.

Сочетание всех этих факторов с падением цен на цифровые камеры и повышением качества получаемых изображений привело к тому, что к концу первого десятилетия независимые режиссеры могли создавать изображения, похожие на высокобюджетные блокбастеры.

Все это сопровождается взрывом развития музыкальных клипов. Таким образом, в это время было выпущено так много видео, как никогда ранее, и огромное количество видеоклипов, выпускаемых каждый день, сделало еще более важным поиск повествовательных и коммерческих способов привлечения аудитории.

Но, как отмечают эксперты, с 2005 года не было ни одной революции в этой индустрии, которая бы существенно изменила способ создания музыкальных видео артистами, поэтому предсказать будущее довольно сложно. Технологии виртуальной реальности не так давно начали распространяться среди потребителей по всему миру. Тем не менее, все еще трудно оценить ее влияние, и многие обеспокоены тем, что это будет лишь забава и она быстро уйдет или останется в ограниченном кругу энтузиастов.

Сейчас как никогда все сложнее и сложнее разбираться во всем том, что постоянно публикуется, и находить те драгоценные камни, которые действительно привлекают более глубоко. Такие сервисы, как Vimeo Staff Picks приобретают все большую популярность, и их выбор может определить успех вашего видео, завоевавшего более широкую аудиторию, поскольку на YouTube труднее найти контент хорошего качества.

Будущее для музыкального видео.

Таким образом, возможно, в будущем будут созданы лучшие инструменты курирования, чтобы выводить на свет и на общедоступные сервисы музыкальные клипы. Может быть, это VR, технология HDR, дополненная реальность или, может быть, это что-то, что еще не появилось. Единственный способ узнать — подождать пару лет, просматривая последние музыкальные клипы.

Конечно, невозможно не отметить в этой лекции талантливого клипмейкера — нашего соотечественника Айсултана Сеитова, чьи работы собирают миллионные просмотры.

Начинал Сеитов с работы для киргизской группы «Джая Миядзаки». После он начал работу с казахстанскими исполнителями, в числе которых был Галымжан Молданазар и группа Ninety One.

Уже после того как Айсултан представил свои работы со Скриптонитом и Тати, его имя в индустрии стало звучать чаще, в нем увидели талантливого клипмейкера, с которым желают работать звезды СНГ

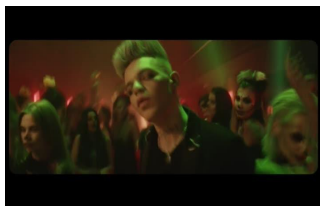

Книга: Как писать для тв, радио и новых медиа

Лекция: Создание музыкальных видео

Автор лекции: Камила Жусупова

и зарубежья. Айсултан работал с Иваном Дорном, для которого были сняты клипы «Collaba», «OTD» и «Africa».

В интервью Юрию Дудю Айсултан рассказал, как ему работалось с певцом Эджем над созданием клипа для песни «Hey, Guys». Сеитов снимал, отступая от сценария, потому что заказчик видел сюжетную линию по-другому. Кстати, такие трудности часто возникают, и сценаристам приходится менять сюжет на ходу.

Сеитов также известен благодаря своему сотрудничеству с Jah Khalib.

Он снял клип на песню «Лейла», которая рассказывает историю любви художника. Причем отмечается, что съемки этого ролика были сделаны гораздо позже после выхода композиции. Также нужно отметить второй клип, как подчеркивается — самый дорогой клип в истории Казахстана, на песню «Медина» в историческом стиле.

Новый прорыв в творчестве казахстанского режиссера произошел после сотрудничества с американскими исполнителями. Осенью 2018 года режиссер сообщил о начале работы над клипом рэпера Offset из группы Migos. Не так давно была представлена совместная работа Сеитова и хип-хоп-исполнителя 21 Savage — в клипе на песню под названием «A lot» из последнего альбома музыканта «I am — I was».

После выхода клипа на канале YouTube в специализированных музыкальных изданиях режиссерская работа Айсултана Сеитова получила положительные отзывы.

Основные термины: видеоклипы, музыкальные телевизионные сети, музыкальные каналы, радио, видеоформат, анимация, видео иллюстрация, промо, сюжетная линия, многокамерная съемка, спецэффекты, сценарная линия, видео-работа, мини-фильм, хит-парад, режиссура, массовка, компьютерная графика, виртуальные группы, видеоарт, образы, кадры, раскадровка, ракурсы съемок, стилистическая когерентность, интернет-трансляции, видеоплатформы, программы видеомонтажа.

Список рекомендуемой дополнительной литературы

1. Памела Дуглас «Искусство сериала: Как стать успешным автором на TV»
2. Джордж Пирс Бейкер «Драматическая техника»
3. А. Ласманис «Телевидение в воспитании детей: анализ исследований»
4. А.Г. Качкаева, С.А. Шомова, Е.Г. Лапина-Кратасюк, Г. Амирханова, Ю.П. Пургин «Мультимедийная журналистика»
5. Юлия Долгова «Телевизионная журналистика. Учебное пособие для студентов вузов»
6. Н. Яременко «Как стать радиожурналистом. Работа на радио в вопросах и ответах»
7. М. Пенн, М. Файнман «Микротренды, меняющие мир прямо сейчас»
8. Е. Криницын «Как брать интервью. 8 мастер-классов от лучших журналистов России»
9. А. А. Амзин «Как новые медиа изменили журналистику, 2012-2016»
10. А. Сурмели «Искусство телесценария. Учебное пособие»
11. NYFA.edu
12. <https://www.profguide.io/professions/radio-dj.html>
13. tv-tok-shou.site/ток-шоу-274167.html
14. kemarskaya.livejournal.com/38018.html