

1. До мельчайших подробностей

Отныне и впредь все будет тщательно организовано.

ТРЕВИС БИКЛ, ТАКСИСТ

Может быть, я скажу очевидное, и все же: нельзя недооценивать необходимость подготовки, когда дело доходит до воплощения киносценария в жизнь. Каждая деталь должна быть обдумана заранее. Скорее хватайте ручку и стопку бумаги. Продумайте сценарий строка за строкой, слог за слогом, такт за тактом.

В день съемки вам меньше всего захочется метаться в поисках реквизита, который вдруг оказался неотъемлемой частью эпизода. Плохая подготовка стоит времени, сил и денег. Скорее всего, во время съемки вы столкнетесь с проблемами, которые потребуют импровизации, и лучший способ справиться с ними — досконально знать каждую деталь предстоящей работы.

Сцена за сценой

- Представьте, что ваш фильм — это блюдо, которое вы собираетесь приготовить. Напишите себе «список покупок» со всеми ингредиентами. Включите туда все: от места хранения костюмов до реквизита и грима. Сколько актеров занято в сцене? Что за реквизит они используют? В какое время суток происходят события в этом эпизоде?
- Подготовьте финансовую смету. Составьте календарно-постановочный план — расписание всех съемок, которые вам нужно выполнить, с указанием их длительности. Эти документы помогут вам проинформировать коллег об имеющихся требованиях и уменьшить, насколько возможно, возникновение проблем.
- Каждая сцена представляет серию проблем, которые нужно решить.
- Чем лучше вы все продумаете заранее, тем с меньшим количеством сложностей вам придется справляться в «тот самый день».

СПИСОК ПОКУПОК

Что вы выберете: сложность или простоту?

2. Раскадровки

Чтобы развить визуальное мышление при создании фильмов, вам понадобятся всего лишь ручка, бумага и ваше воображение.

Говорят, что Альфред Хичкок считал фильм законченным (мало того, уже покрытым пылью) сразу же, как заканчивал его раскадровку. Съемка фильма как таковая была делом техники. Это звучит как байка, но Хич действительно редко бросался к видеоискателю на съемочной площадке. Он предпочитал организовывать съемки задолго до начала производства фильма. Удивительно видеть, как близка отснятая сцена к его первоначальному замыслу.

Раскадровка — абсолютно необходимый инструмент

- Она заставляет вас подумать, где можно поместить камеру, чтобы сделать каждый запланированный кадр.
- Она показывает, как можно будет смонтировать эти кадры, чтобы переход внутри сцены был плавным.
- Это эффективный способ поделиться идеями с коллегами.

Фильм — это визуальная среда. Зачастую намного проще нарисовать то, что вы хотите показать, чем пытаться описать это словами.

Вам не нужно быть великим художником, чтобы изобразить на бумаге свои идеи. Многие раскадровки имеют форму простых, схематичных чертежей, которые показывают угол поворота камеры и границы кадра в самом общем виде.

Раскадровка — это сборник примитивных комиксов, которые передают сюжет вашего фильма в образах. Она дает возможность до выхода на съемочную площадку попробовать «поймать» эпизод, выбирая из разных его вариантов. Это способ экспериментировать и пробовать разные идеи. Вам не нужно сразу же становиться горячим его приверженцем, но знание основной визуальной структуры сцены позволит вам не терять времени, когда дело дойдет до съемок.

СОВЕРШЕНСТВО

Альфред Хичкок — один из самых скрупулезных киносценаристов.

3. Крадите у лучших

Я краду из каждого фильма, который когда-либо появлялся на свет. Если что-то в моей работе и есть, так это потому, что я взял одно отсюда, а другое — оттуда и смешал это.

КВЕНТИН ТАРАНТИНО

В офисе великого режиссера-эмигранта Билли Уайлдера висела табличка «А что сделал бы Любич?». Она служила для него источником вдохновения и постоянно напоминала о его кумире, блестящем режиссере ранней комедии Эрнсте Любиче.

Работая над раскадровкой, очень полезно обратиться к опыту других режиссеров и выяснить, как они ответили на вопросы, которые встают перед вами. Решите для себя, кто может служить для вас образцом, и черпайте вдохновение в его мастерстве.

Ищите вдохновение в самых неожиданных местах

Количество способов снять и поставить любую сцену бесконечно. Нет единственно верного варианта. Не только ради ключевых сцен можно обращаться за помощью к своим кинокумирам. И не стоит смотреть кино лишь для того, чтобы воспроизвести их авторские приемы или отдать им должное.

Если вам предстоит снять сцену, которая выглядит как незамысловатый диалог между двумя персонажами, сидящими друг напротив друга за столом, найдите столько примеров похожих эпизодов, сколько сможете. Ищите то, в чем они схожи. Ищите то, чем они отличаются.

СОВЕТ КИНОРЕЖИССЕРА:

Спросите себя: эта сцена снята через плечо каждого из действующих лиц и разделена на две части? Когда сменяются кадры? На каком участнике фокусируется камера — на говорящем или слушающем? Помещается ли вся сцена в один кадр?

КОЕ-ЧТО УКРАДЕНО...

Черпайте вдохновение у Квентина Тарантино, «крадущего как художник» у мастеров кинорежиссуры.

4. План

Я запросто мог бы быть просто писателем. Я не писатель. Я сценарист, то есть наполовину кино-режиссер. Но это не форма искусства, потому что киносценарии — это не произведения искусства. Это приглашение других к сотрудничеству для создания произведения искусства.

ПОЛ ШРЕДЕР

Режиссерский сценарий (версия киносценария, созданная специально для съемок) — это производственный документ. Им пользуется каждый член киногруппы. Именно в него вам следует включить все детали, которые прорабатывались на подготовительном этапе создания фильма. Он формирует основу календарно-постановочного плана.

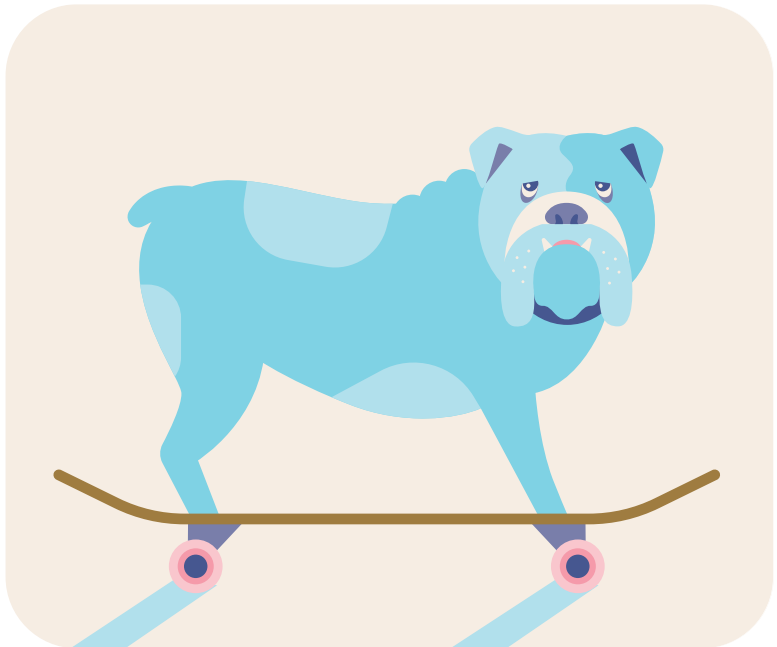
Киносценарий должен включать в себя следующий набор элементов:

- повествование
- список действующих лиц
- диалоги
- техническую информацию

Именно на этом этапе пригодятся раскадровки. Разбейте каждую сцену на серии кадров. Режиссерский сценарий должен включать всю информацию, необходимую, чтобы снять эти кадры. Если ваш киносценарий — это аппетитное описание блюда, которое вы собираетесь приготовить, то режиссерский сценарий — это рецепт и перечень ингредиентов. Присвойте номер каждой сцене. Каждый кадр в сцене тоже пронумеруйте. →

РАЗНОВИДНОСТЬ ПЛАНА

В вашем сценарии есть собака на скейтборде — но что еще вам понадобится, чтобы воплотить эту мечту в реальность?

Все это может показаться трудоемким, но запись на бумаге разных вещей, заметки и разработанная система во многом физически ослабят напряжение, когда дело дойдет до съемок. Подсчеты, оформление документации и организационная работа не должны мешать творчеству. Ясное представление о фильме, который вы хотите снять, позволит больше экспериментировать и более гибко действовать, когда дело дойдет до монтажа.

Убедитесь, что вы включили в этот документ все требования к каждому кадру: от костюмерной до места натуральных съемок, от грима до реквизита. Приблизительно оцените, сколько времени в ленте займет каждая сцена, определите все финансовые затраты и потребности в материально-техническом оснащении. Сколько все это будет стоить? Как каждый участник съемок будет добираться до места? Составьте календарно-постановочный план для каждого съемочного дня. Ответьте достаточное количество времени, чтобы снять нужные кадры, но не так много, чтобы впустую тратить драгоценное время актеров или съемочной группы, мерзнущих там, на лесной поляне.

СОВЕТ КИНОРЕЖИССЕРА:

Сделайте краткое описание каждого кадра. Это крупный план или съемка с движения? Все сотрудники, от участника съемочной группы до нетерпеливого родителя одного из актеров, жаждущего помочь поддержать микрофон, должны заранее знать все требования съемочного дня. Еще можно указать номер, который соотносит кадр в сценарии с соответствующей раскадровкой.

Список к просмотру №1

ВЕЛИКИЕ

Наше руководство по обязательному внимательному исследовательскому просмотру.

1. «Головокружение»

АЛЬФРЕД ХИЧКОК, 1958

В фильме ярко выражены одержимость режиссера деталями и гибельная сила красоты на экране: триллер, снятый в Сан-Франциско, показывает историю болезненной страсти героя Джеймса Стюарта к героине Ким Новак.

2. «Гражданин Кейн»

ОРСОН УЭЛЛС, 1941

Этот фильм, ставший звездным дебютом режиссера, повествует о медиамагнате, погубленном амбициями, и показывает искусную работу молодого мастера, в каждой захватывающей сцене изобретающего новые хитрости. Уникальная форма идеально служит содержанию.

3. «Человек с киноаппаратом»

ДЗИГА ВЕРТОВ, 1929

Этот выразительный экспериментальный документальный фильм демонстрирует повседневную жизнь в разных советских городах и служит отличным примером того, что фильмы не должны рассказывать обычные истории.

4. «2001 год: Космическая Одиссея»

СТЭНЛИ КУБРИК, 1968

Плоды новаторства и скрупулезное внимание к деталям проявляются в каждом кадре поразительного космического творения Кубрика о межгалактических исследователях, которые отправляются к самому пределу человеческого существования.

5. «Правила игры»

ЖАН РЕНУАР, 1939

Сатира Ренуара, разворачивающаяся в шикарном загородном поместье, показывает, как работать с большим коллективом актеров. Жизни сплетаются и складываются в широкую, язвительную картину периода застоя во Франции 1930-х годов.

