

Л.В. Кулешов

Азбука кинорежиссуры

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 791.43/45
ББК 85.38
Л11

Л11 **Л.В. Кулешов**
Азбука кинорежиссуры / Л.В. Кулешов – М.: Книга по Требованию, 2013. – 132 с.

ISBN 978-5-458-35007-5

Статьи по кинематографическому наследию Льва Кулешова. В этой книге объединены изданные ранее в "Библиотеке кинолюбителя" выпуски "Кадр и монтаж" и "Первые киносъемки". В разделе "Кадр и монтаж" изложены первые ступени "азбуки кинематографа" - азы освоения кинематографического искусства. А без знания того, как делать первые шаги, нельзя научиться ходить и держаться на ногах по-настоящему. Вот почему, если вы решили посвятить себя (целиком или частично) работе в кинематографе, необходимо изучать азбуку киноискусства. В разделе "Первые киносъемки" автор уделяет основное внимание той области, которая наиболее трудна для освоения кинолюбителями, - области игрового кино. Но соблюдаемые в нем сведения будут полезны и тем, кто занимается съемками документальных и научно-популярных фильмов. В работе над книгой автору помогали опытнейшие киноработники и любители съемок на узкой пленке - А. С. Хохлова и Л. Л. Оболенский.

ISBN 978-5-458-35007-5

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, кляксы, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

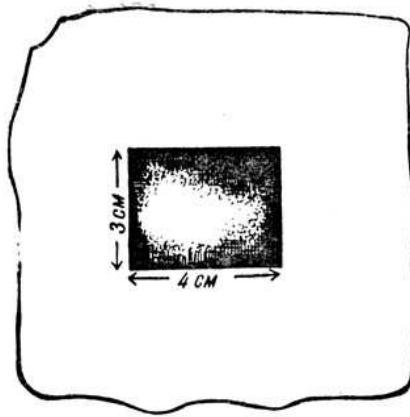

Рис. 4

Рис. 2

Рис. 3

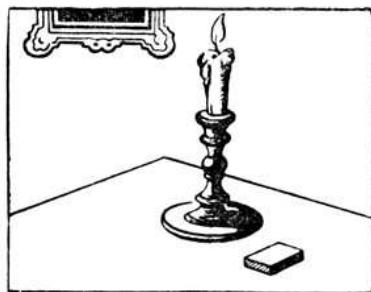

Рис. 4

Рис. 5

Определение метражка

В профессиональном кино (24 кадра в секунду) при грубом подсчете мы можем установить, что для определения метражка действия на 35-мм пленке надо время действия разделить пополам.

Так, если действие длится 10 секунд, длина пленки, на которой оно заснято, примерно равняется 5 м. Такой подсчет удобен, но при нем неизбежна ошибка в две клетки (кадра) в секунду (практически эта ошибка не имеет значения).

Определение метражка для любительской 16-мм пленки сложнее. В данном случае метр проходит в кинокамере приблизительно за 5,5 секунды. Следовательно, 10 м проходят за 55 секунд. Можно считать, что 5 секунд киносъемки или показа на экране равны одному метру, но это весьма приблизительно.

При определении метражка для 16-мм пленки время действия можно делить на пять. При этом 10 секунд действия равны приблизительно двум метрам, а 40 секунд действия равны приблизительно восьми метрами и т. д.

Для 8-мм пленки все показатели по отношению к 16-мм пленке надо делить на два.

Лучше всего, в отличие от профессионального кино, расчеты для «узкого» кино производить не на метры, а на сантиметры или секунды.

При частоте в 24 кадра 16-мм пленка проходит 18 сантиметров в секунду.

На рис. 6 показаны соотношения метражка 16-мм пленки и времени действия в секундах и минутах (для частоты в 16 и 24 кадра). Напоминаем, что на 8-мм пленке обыкновенно снимают с частотой 16 кадров в секунду.

Вы должны научиться сразу, «на глаз» определять или количество метров пленки, необходимой для засъемки данного действия, или время действия в секундах (минутах). А по длине пленки сразу определять время заснятого на ней действия.

Как вы думаете, сколько времени необходимо показывать на экране, заснятый неподвижный предмет, чтобы зритель его успел увидеть?

Достаточно ли показать это изображение одну-две секунды или необходим более длительный показ (рис. 7)?

Очевидно, показывать неподвижный предмет на экране надо столько времени, сколько необходимо для ясного и четкого восприятия изображения зрителем (не

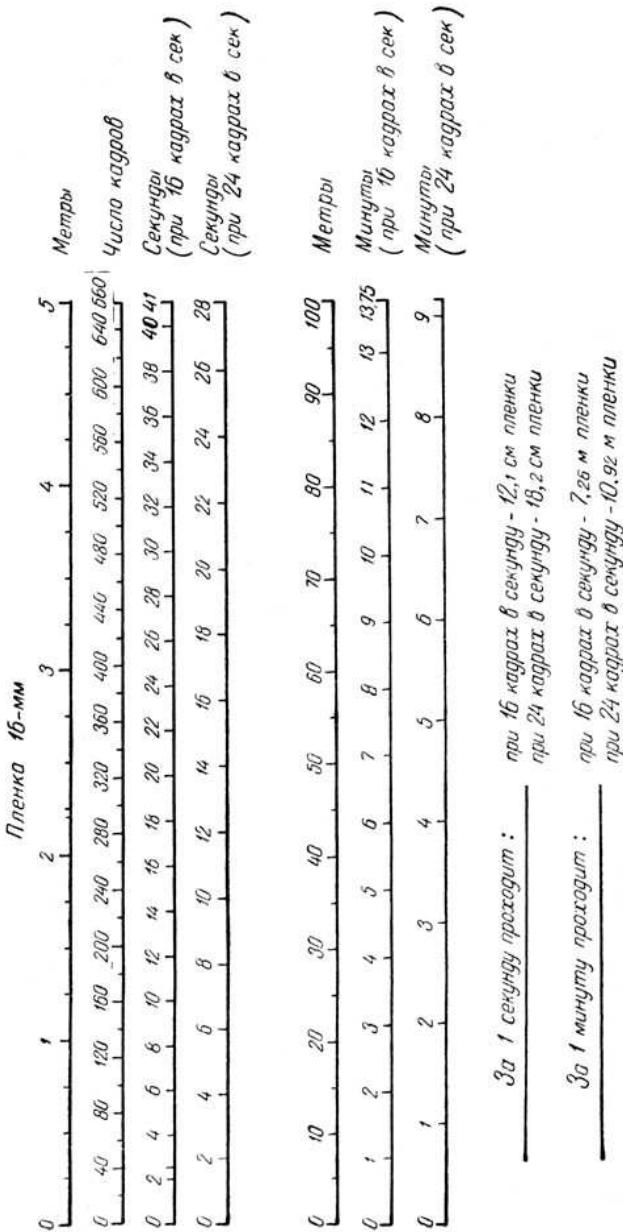

Рис. 6

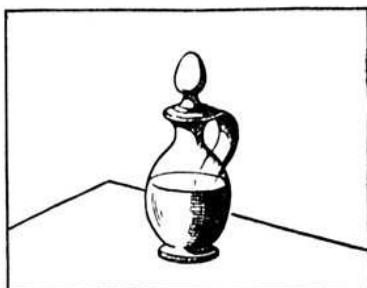

Рис. 7

необходимый метраж, думают, что натюрморт можно показать в нескольких кадрах-клетках. Только научившись точно определять время действия и метраж, вы сможете работать дальше.

Кадр и клетка

Каждая клетка пленки, на которой заснято изображение, всегда является кадром.

Но каждая новая клетка — не обязательно новый кадр. Один и тот же кадр (как композиционное понятие) может состоять из ряда клеток-кадров (кадриков).

Когда же меняется кадр? Что такое новый кадр?

Всегда ли клетка-кадр, заснятый с одной и той же точки зрения аппарата, один и тот же кадр? Ведь всякое видоизменение внутри кадра видоизменяет композицию кадра.

Посмотрите на рис. 8 и 9.

На рис. 8 женщина стоит слева в кадре, на рис. 9 — она стоит под деревом и в другом положении. Но это не два кадра, а один кусок, снятый киноаппаратом с одной точки зрения, может быть, начало и конец куска, в котором женщина переходит с левой стороны кадра направо, в глубину.

Композиция изменилась, но кадр остался тем же.

В этом одна из главных особенностей композиции кинематографического кадра, в котором объекты располагаются не неподвижно, а находятся в движении, перемещаются. Точнее, в кинематографическом кадре происходит действие, заключающееся во взаимосвязи движения и статики. Поэтому кинематографический кадр должен строиться не по законам «статической» композиции (композиция в живописи или фотографии), а по особым законам, соответствующим наличию в кадре движения, постоянных видоизменений композиции.

одно «мгновение», а пол-секунды, одну-две секунды и т. д.).

Опыт показал, что молодые начинающие кинорежиссеры и операторы не умеют реально представить себе время и метраж действия и статики на экране. Ошибки начинающих однотипны: начинающие преуменьшают

Рис. 8

Рис. 9

Наша цель — познакомить вас насколько возможно с особенностями кинематографической композиции кадра.

Пока запомните: движение в кадре всегда видоизменяет композицию.

Если действие у вас снято не с неподвижной точки зрения аппарата, а «с движения» — движущимся аппаратом, — композиция кадра будет беспрерывно видоизменяться.

Крупные, средние и общие планы

Мы можем видеть через «окошечко» окружающее с разных расстояний: очень близко — крупно, подальше — средне и далеко — общо. Так же можно ставить для съемки и аппарат по отношению к объекту (или к объектам). В кино наиболее распространенным определением планов и являются названия: «крупный», «средний» и «общий» (рис. 10—13).

Практически эта терминология оказывается чрезвычайно неточной.

Для более точного названия планов мы предлагаем следующую их классификацию, разработанную кафедрой режиссуры ВГИКа:

1. Очень крупно (рис. 14, 15, 16). «Очень крупное» лицо человека или деталь объекта. Подобные кадры часто называют деталью.

2. Крупно (рис. 10—11). Голова человека до плеч.

3. Крупный поясной (рис. 17). Человек по пояс (часть туловища по локти). Подобные кадры режиссер С. Васильев в свое время рекомендовал называть первым планом.

4. Средний (рис. 12, 18). Человек, взятый по колени (группа людей, взятая по колени).

5. Средний дальний (рис. 13, 19). Человек или люди, взятые во весь рост, но без запаса пространства над головой и под ногами.

6. Общий (рис. 13, 20). Объекты, взятые с окружающей их обстановкой или природой.

7. Дальний общий. Объекты, взятые с большим количеством окружающей их обстановки или природы.

Часто используют такое определение, как «глубинный кадр», то есть кадр, взятый «в глубину» — перспективно, как бы состоящий из крупного или среднего на первом плане действия и общего или среднего на втором плане действия (рис. 21 и 22).

Относительно легко определить названия планов, снимая действия взрослых людей, а вот при съемке детей, животных или предметов определить планы значительно труднее.

Например, какой план на рис. 23?

А каким будет этот план, если в кадр войдут руки матери (рис. 24)? Если самолищущая ручка на столе — круп-

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

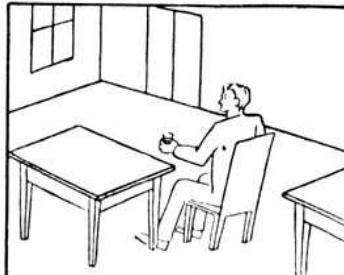

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15. Очень крупно

Рис. 16. Очень крупно

Рис. 17. Крупный поясной

Рис. 18. Средний план

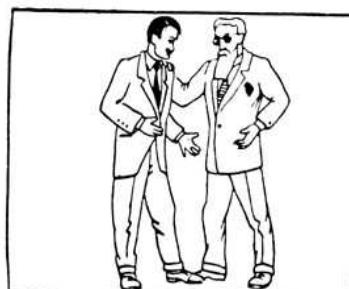

Рис. 19. Средний дальний

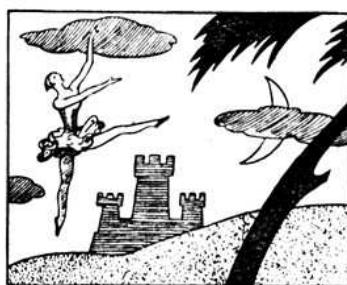

Рис. 20. Общий план

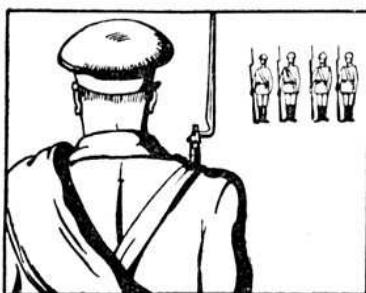

Рис. 21. Глубинный кадр

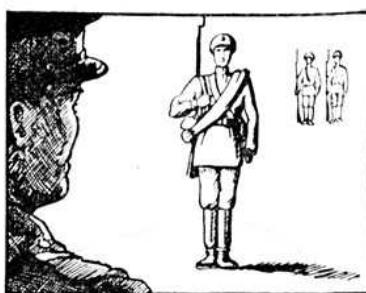

Рис. 22. Глубинный кадр

Рис. 23

Рис. 24

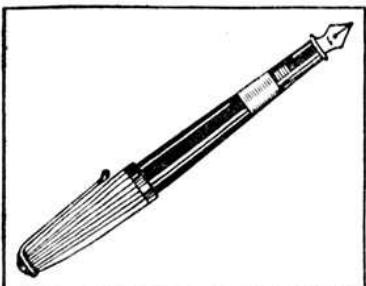

Рис. 25

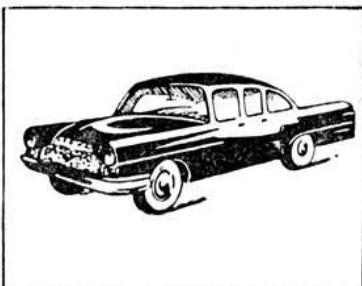

Рис. 26

Рис. 27

ный план (рис. 25), то какой план — автомобиль во весь экран (рис. 26)?

А этот голубь (рис. 27) Пикассо нарисован каким планом? В данном случае соединение крупного (голубь) и общего дальнего (горизонт) планов — глубинный кадр.

Рекомендуем в случаях съемок детей, животных, вещей и природы определять названия планов измерительным эталоном взрослого человека. Иначе говоря, представьте себе в центре кадра (в том месте, на которое направит фокус оператор при съемке) взрослого человека.

Если взрослый человек поместится в кадре соответственно крупному плану, это и будет крупный план и т. д.

Приведенная терминология планов оказалась очень удобной для практической работы.

Зачем нужны разные планы?

Вы решили снять завтрак своих товарищей по работе в заводской столовой. Первый товарищ намазывает масло на хлеб, второй товарищ, углубившись в газету, сообщающую о полете космической ракеты, быстро съедает бутерброд и начинает пить чай, но, посмотрев на часы, торопливо встает, пожимает руку соседу и уходит. Длительность этой сцены определим в 30 секунд, следовательно, метраж ее будет в профессиональном кино около 15 метров, а на 16-мм пленке — около 6 (5, 4) метров.

Посмотрите на все намеченное вами действие через рамку или визир аппарата с общего плана. Вам безусловно захочется в ряде мест действия выделить детали, показать их не в общем плане, а более крупно. Ведь, глядя на действия ваших товарищей только издали, вы не все одинаково отчетливо будете видеть.

В некоторые моменты действия вам захочется увидеть его детали покрупнее, таким образом, чтобы ненужное, лишнее, не мешало.

Предположим, что в вашем распоряжении не одна съемочная камера, а несколько, и, приступая к съемке данной сцены, вы поставите не один съемочный аппарат, фиксирующий общий план сцены, а несколько аппаратов (лучше с разными фокусными расстояниями объективов), чтобы и детали действия, нужные вам укрупнения также были засняты. То есть у нас разные аппараты будут снимать разные планы: первый аппарат мы ставим на общий план; второй — так, чтобы снять крупным поясным все действия первого товарища; третий — так, чтобы также

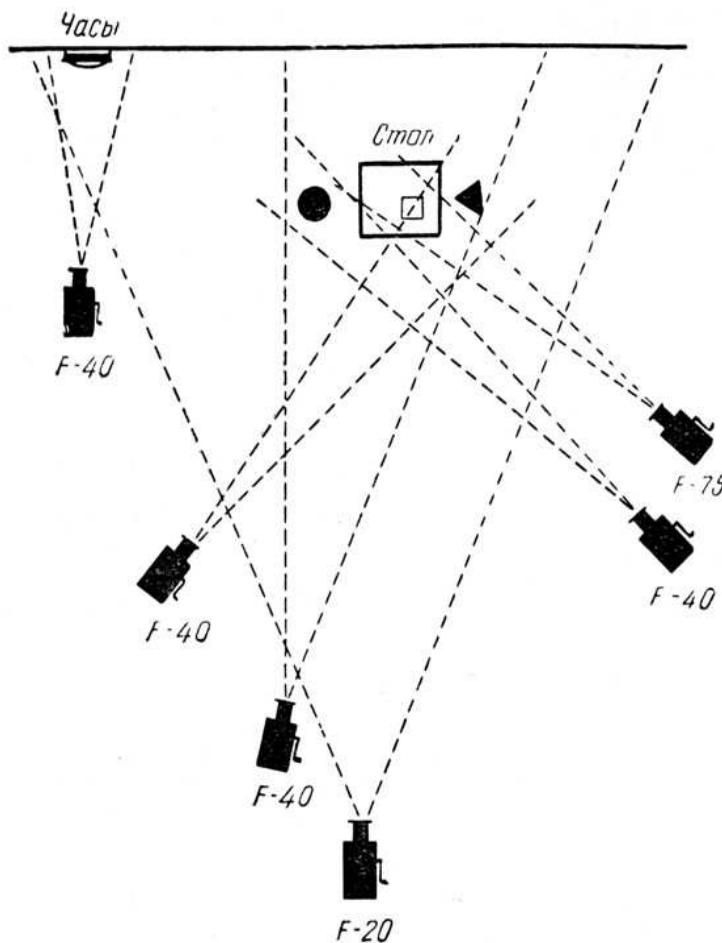

Рис. 28

крупным поясным планом снять все действия второго вашего товарища; четвертый — так, чтобы крупно снять газету, на полосе которой ясно видны заголовок «Полет в космос» и рисунок ракеты; пятый — так, чтобы снять средним планом момент прощания вашего товарища с соседом; шестым мы снимем крупно часы, показывающие, например, два часа дня (рис. 28).

В пятом куске мы увидим все действие, но не общим планом, а средним, так что первый и второй товарищи окажутся расположеными по краям кадра с левой и пра-