

ОСВЕЩЕНИЕ СЦЕНЫ

ЦВЕТ

- 102... Баланс белого
- 102... Температура цвета
- 104... Смешивание источников
- 105... Желатиновые фильтры
- 106... Американская ночь
- 108... Цвет

ИСТОЧНИКИ ЦВЕТА

- 112... Вольфрамовая лампа
- 112... Лампа HMI
- 113... Флуоресцентные трубки
- 113... LED светодиоды
- 114... Штативы для освещения
- 116... Собрать штатив для освещения
- 118... Мощность

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ

- 122... Дозирование света
- 124... Жесткий/мягкий свет
- 126... Рассеивать свет
- 127... Изготовление рассеивающей рамки
- 128... Отражение света
- 129... Наружное освещение

ОСВЕЩЕНИЕ СЦЕНЫ

- 132... Направление
- 136... Освещение в 3 точках
- 138... Контраст
- 140... Освещение хромакея
- 142... Создание хромакея

СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ДОКУМЕНТЫ

- 148... Сценарий
- 150... Режиссерский сценарий
- 152... Раскадровка
- 153... Схема расстановка камер и света

КАДРИРОВАНИЕ

- 156... План
- 158... Общий план
- 160... Средний план
- 161... Второй средний план
- 162... Крупный план
- 163... Деталь
- 164... План - контрплан
- 165... За кадром
- 166... Классическое кадрирование
- 168... Постановка сцены
- 170... Создание сценария

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ

- 174... Заявочный план
- 176... Трюки с местом съемки
- 177... Секреты стоковых кадров
- 178... Стоковые кадры

СОЗДАНИЕ КАДРА

ТОЧКА СЪЕМКИ

- 184... Размещение камеры
- 186... Объективная точка зрения
- 187... Субъективная точка зрения
- 187... Множественная точка зрения
- 188... Точка зрения субъективная

СОЗДАНИЕ ПЛАНА

- 194... Соотношение сторон
- 195... Съемка в формате 2.35
- 196... Историческая справка
- 198... Выбор соотношения сторон
- 200... Правило третей
- 202... Глубина резкости
- 204... Советы по кадрированию

НАКЛОН КАМЕРЫ

- 208... Съемка с нижнего ракурса
- 209... Съемки исторической сцены
- 210... Съемка с верхнего ракурса
- 212... Съемка сверху под углом 90°
- 213... Секреты съемки сверху под углом 90°
- 214... На уровне глаз
- 215... Баланс сил
- 216... Наклон камеры по горизонтальной оси (голландский угол)

7 СЪЕМКА ДИАЛОГА

ПРАВИЛО 180°

- 220... Создание диалога
- 222... Правило 180°
- 224... French Over
- 225... Пересечение линии

СЪЕМКА ГРУППЫ

- 226... Проведите одну линию
- 227... Чередуйте линии
- 228... Разместитесь в центре
- 229... Сохраняйте симметрию

СЪЕМКА ДИАЛОГА

- 230... Следить за взглядом
- 231... В движении
- 232... Кадрирование диалога
- 233... С или без крупного плана
- 234... Советы по кадрированию
- 234... Правило 30°
- 235... Съемка длинного диалога
- 236... Анализ диалога

8 СОЗДАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

- 242... Тревеллинг
- 243... Слайдер
- 243... Съемка из машины
- 244... Создание тележки
- 246... Стабилизаторы
- 246... Стедикам
- 247... Гимбал
- 248... Кран

СЪЕМКА В ДВИЖЕНИИ

- 252... Камера в движении
- 253... Панорамирование
- 254... Различные типы тревеллинга
- 258... Портативная камера
- 259... Комбинирование движения

ПЕРЕХОДЫ

- 262... Нарезка
- 263... Джамп кат
- 264... Наплывы, затемнения
- 266... Матч кат
- 268... Переброска камеры
- 269... Crash zoom
- 270... Шторка
- 271... Звуковые соединения
- 272... Snatch
- 274... Полиэкран

9 ПОДГОТОВКА К СЪЕМКЕ

КОМАНДЫ

- 281... Команда постановки
- 282... Команда производства
- 283... Художественная команда
- 284... Команда оборудования
- 284... Команда звука
- 284... Команда по декорациям
- 285... Команда гримеров
- 285... Команда управления

ПОДГОТОВКА

- 288... Этапы подготовки
- 290... Обработка сценария
- 292... Поиск места съемки
- 294... Организация съемок
- 295... Вызывной лист

СЪЕМКИ

- 298... На съемочной площадке
- 299... Объявления
- 300... Успех съемок
- 302... Как руководить актерами

10

МОНТАЖ ВИДЕО

МОНТАЖ

- 310 ... Структурирование данных
- 312 ... Программа монтажа
- 314 ... 5 инструментов, которые надо знать
- 316 ... Создание проекта
- 318 ... Монтаж в 5 этапов
- 320 ... Как задать темп видео
- 322 ... Оптимизация компьютера

СПЕЦЭФФЕКТЫ

- 326 ... SFX
- 327 ... VFX
- 328 ... Различные VFX
- 331 ... Программы

МОНТАЖ ЗВУКА

- 334 ... Музыка
- 335 ... Авторские права
- 336 ... Шумовые эффекты
- 338 ... Банки звуков
- 340 ... Запись закадрового голоса

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЯ ВИДЕО

- 344 ... Цветокоррекция
- 348 ... Финальные титры
- 350 ... Сведение звука
- 354 ... Распространение видео

*

ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА

ТЕХНИКА

- 16 ... Экспозиция
- 20 ... Диафрагма
- 22 ... Выдержка
- 24 ... ISO
- 48 ... Фокусное расстояние
- 52 ... Секреты зума
- 54 ... Киноэффект
- 76 ... Микрофон
- 102 ... Баланс белого
- 124 ... Жесткий/мягкий свет
- 132 ... Направление

СЪЕМКИ

- 158 ... Общий план
- 160 ... Средний план
- 162 ... Крупный план
- 166 ... Классическое кадрирование
- 194 ... Соотношение
- 200 ... Правило третей
- 222 ... Правило 180°
- 254 ... Различные типы тревеллинга
- 258 ... Портативная камера

МОНТАЖ

- 314 ... 5 инструментов, которые надо знать
- 318 ... Монтаж в 5 этапов
- 326 ... SFX и VFX
- 334 ... Выбор музыки
- 344 ... Цветокоррекция
- 350 ... Сведение звука

#

СЕКРЕТЫ

ТЕХНИКА

- 39 ... Съёмка без плечевого упора
- 52 ... Секреты зума
- 55 ... Секреты диафрагмы
- 69 ... Секреты вспышки
- 84 ... Изготовление штанги
- 116 ... Собрать штатив для освещения
- 117 ... Как сделать грузик
- 127 ... Изготовление рассеивающей рамки
- 142 ... Создание хромакея

СЪЕМКИ

- 153 ... Использование Shot Designer
- 177 ... Секреты стоковых кадров
- 179 ... Съёмка с вертолета
- 195 ... Съёмка в формате 2.35
- 209 ... Съёмки исторической сцены
- 213 ... Секреты съёмки сверху под углом 90°
- 244 ... Создание тележки
- 249 ... Секреты крана
- 275 ... Клонирование персонажа

МОНТАЖ

- 341 ... Как сделать акустический экран
- 341 ... Создание поп-фильтра

На съемках с месье Пульп и Алисон Виллер в 2014-м

На репетиции с Норманом для сериала «Настоящая история» Prime

На съемках клипа с Natoo в 2018-м

С Людовиком на съемках Déjà Vu в 2014-м

Чтение сцены с Жеромом Ниелем в 2012-м

Съемка в студии Bagel с мистером V в 2013-м

ВВЕДЕНИЕ

Как снимать с вертолета? У нас нет денег!

Как убедить всех, что съемки были в Нью-Йорке?

Как снять гонку-преследование без каскадера?

О! Людок сейчас раскроет один из своих секретов

Наши писательские встречи часто начинались именно так: Нату, Жером Ньель, Людовик, Mister V, Норман, Studio Bagel, Mister V... Каждое новое видео, которое я снимал с ними, было синонимом нового вызова. Мы не хотели ограничивать себя в средствах. Для нас не могло быть и речи о том, чтобы остаться в номере и просто поснимать улицу внизу. Почему бы не снять вестерн? Последовательность кадров, представляющих военные съемки? Снимать с вертолета, на авианосце или в чаще амазонского леса? Мы всегда хотели мыслить шире. Мы всегда хотели видеть больше, снимать сцены в условиях, которые редко можно увидеть в Интернете, и мечтать о кино.

Моя задача заключалась в том, чтобы найти решения для воплощения этих безумных идей в жизнь, как будто у нас есть на это деньги. И благодаря своей находчивости я стал королем секретов.

С тех пор я начал делиться ими в форме обучающих уроков на своем канале в YouTube, в своем аккаунте в Instagram^{*} и, с недавних пор, давая небольшие мастер-классы в YouTube. И однажды, когда я увидел на экране свой документ PowerPoint, я подумал, что каждый слайд можно было бы превратить в хорошее руководство для режиссера, объединив все мои приемы и трюки, позволяющие воспроизвести то, что вы видите в кино, имея совсем немного.

Я не изучал режиссуру, я учился ремеслу на рабочем месте, используя книги и учебники, найденные в Сети, и в тот день я сказал себе, что пришло время поделиться своими методами. Я решил написать книгу, которая мне бы очень пригодилась, когда я только начинал. Учебники по кинематографии, которые я находил, часто были слишком теоретическими, без настоящего режиссерского опыта. Я изучал техники, которые были применимы только в книгах и никогда — в реальных условиях съемки. При написании этого руководства я поставил перед собой цель собрать воедино весь мой скромный опыт режиссера-самоучки, чтобы показать, что начиная с низкого уровня, можно делать прекрасные вещи, опираясь на технику и некоторые секреты.

Книга разделена на десять глав, позволяющих изучить работу режиссера — от написания сценария до окончательного редактирования. Каждая часть может быть прочитана самостоятельно. Чтобы облегчить процесс обучения, каждая техника сопровождается анализом последовательности фильмов и «секретом» для воспроизведения эффекта при ограниченных средствах.

Приятного чтения!

^{*} Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

1 УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

Как выставлять экспозицию?

СТРАНИЦА 16

Что такое диафрагма, выдержка и ISO?

СТРАНИЦА 20

Какой профиль изображения выбрать, чтобы снимать?

СТРАНИЦА 28

Какой штатив купить для камеры?

СТРАНИЦА 36

Как снимать без плечевого упора?

СТРАНИЦА 38

Какую карту памяти использовать во время съемок?

СТРАНИЦА 40

ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ

ВЫБОР КАМЕРЫ

Когда вы смотрите видео в Интернете, первая мысль, которая приходит вам в голову как начинающему оператору, обычно звучит так: «Какой навороченной камерой они снимали? Я хочу такую же!» И это наша первая ошибка. Выбор камеры не единственное, что влияет на качество вашего фильма.

Вам не нужно разбивать свою копилку, чтобы купить новейшую камеру. Если бы я составлял список оборудования, необходимого для создания хорошего видео, выбор камеры, вероятно, занял бы последнее место.

+ НАЙДИТЕ ХОРОШУЮ ИСТОРИЮ

Запомнится именно история, а не качество видео. Если история захватывающая, зритель не заметит трясущегося, переэкспонированного или размытого изображения.

Прежде чем сосредоточиться на оборудовании, найдите правильную идею, правильную историю, которую нужно рассказать. И это, в конце концов, хорошая новость, что можно снять действительно хороший фильм без огромного бюджета. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (The Blair Witch Project, 1999), снятый на любительскую видеокамеру Hi8, стал одним из двадцати самых прибыльных фильмов в истории.

Нет ничего плохого в том, что вы хотите снимать на отличную камеру или сосредоточиться на визуальных элементах вашего фильма. Но, в конце концов, тот, кто смотрит ваше видео, будет гораздо больше увлечен сюжетом, чем техническими достоинствами вашей визуальной продукции. Важно помнить об этом.

+ НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ЗВУКОМ

Когда начинают снимать видео, обычно пренебрегают записью звука. И все же звук важнее изображения. Если ваш фильм не слышно, его никто не будет смотреть. Если ваш фильм иногда темный или размытый, но диалог хорошо слышен, зритель останется.

Отсутствие бюджета не является оправданием для отсутствия качественного звука. В продаже появляется все больше довольно бюджетных микрофонов очень хорошего качества. Кроме того, преимущество микрофонов в том, что они остаются актуальными в течение многих лет, в отличие от камер, которые очень быстро эволюционируют и быстро устаревают (преобразуются форматы, меняются датчики и т. д.). Это обсуждается в главе 3 при перечислении различных типов микрофонов и звукозаписывающих устройств, используемых при съемках (стр. 76).

+ РАБОТАЙТЕ НАД ОСВЕЩЕНИЕМ

Поскольку сегодня у камер все более чувствительные матрицы, некоторые молодые видеографы считают, что этого достаточно и нет необходимости освещать сцену. Это ошибка. Нет ничего более любительского, чем плохо освещенная, размытая сцена.

У вас может быть камера, снимающая в самом лучшем разрешении на рынке, но если она снимает слишком темное или слишком белое изображение, зритель не станет смотреть ваше видео. Видео, снятое на телефон с реальной работой над светом, будет приятнее смотреть, чем видео, снятое кинокамерой без освещения. Фильм «Не в себе» (Unsane, 2018), снятый Стивенем Содербергом, режиссером «Одиннадцати друзей Оушена» (Ocean's Eleven, 2001) и «Эрин Брокович» (Erin Brokovich, 2000), является прекрасным примером этого, поскольку он был снят на три iPhone 7 Plus до выхода в прокат в 2018 году.

МЕНЮ

Первый шаг в обучении работе с камерой – знакомство с ее интерфейсом. Информация на экране может меняться по расположению или даже значкам, но настройки всегда будут одинаковыми, независимо от того, какую камеру вы используете. В этой главе мы узнаем, как использовать их для получения наилучшего результата при съемке.

