

Оглавление

Введение	3
Несколько основных понятий.....	4
Упражнение. Подсчет кадров	8
Упражнение. Определение планов.....	8
Монтаж.....	8
Основные правила монтажа	8
Упражнение. Монтаж видео на подготовленную звуковую дорожку.....	11
Видеосъемка	11
Основные правила съемки	11
Панорамирование и зум	15
Упражнение. Панорамирование.....	16
Композиция кадра	16
Упражнение. Укрупнение зумом.....	21
Упражнение. Отъезд	21
Съемка на уроке (семинаре, совещании...)	22
Съемка в актовом зале	23
Съемка интервью.....	25
Упражнение. Интервью	25
Упражнение. Озвучание.....	26
Самостоятельная работа	26

Введение

Видео – это просто. Технологии достигли таких успехов, что снимать и монтировать видео сегодня могут школьники со своими дедушками и бабушками.

Мы монтируем видеофильмы о наших путешествиях и показываем их друзьям, размещаем видеоролики в интернете, обмениваемся короткими видеосюжетами по телефону.

Видео – новый язык общения, который расширяет наши коммуникативные возможности.

Но, как и любым языком, им можно владеть лучше или хуже, с пользой или без, по правилам или нарушая их.

Несколько советов тем, кто начинает работать с видео.

1. Подумайте о том, что вы хотите сказать. Какое сообщение должно содержать ваше видеопроизведение. Сформулируйте это для себя словами. Возможно, вы хотите снять видео просто на память. Но и тогда вам нужно задуматься о том, что именно вы хотите сохранить, какой характер у ваших воспоминаний. Из этого будет следовать и подбор кадров, и музыка, и титры, если вы решили, что они нужны.
2. Подумайте о том, кто будет смотреть ваш сюжет. От адресата зависит длина сюжета, художественные средства, которые вы в сюжете используете. Лучший и самый правильный адресат - это вы сами. Представьте себе себя, как вы смотрите свой сюжет. Если вам интересно и сюжет достаточно информативен для вас, пробуждает в вас какие-то чувства, эмоции, значит, все в порядке.
3. Ничего не бойтесь. Не бойтесь, что вы не профессиональный оператор и что раньше никогда не монтировали видео, не бойтесь сделать ошибку, не бойтесь быть оригинальным.
Главное, что необходимо, чтобы все получилось – это естественность и искренность. Часто студенческие работы, где ученик еще не научился камуфлировать свои мысли и идеи, выполнять социальный заказ, прекрасны. Пока желание велико, пока есть творческая энергия – вы найдете лучшие средства выражения для вашей работы.

Несколько основных понятий

1. Кадр

Слово кадр имеет несколько значений.

А. Кадром называется каждый статичный зафиксированный момент. Он занимает 1/25 секунды в системах PAL и SECAM и 1/30 секунды в системе в NTSC. В пленочном кино кадр – это одна картинка на пленке, она занимает 1/24 секунды. Кадр можно увидеть, остановив просмотр видео кнопкой «пауза» (стоп-кадр).

Б. Кадр – это временной промежуток между включением и выключением камеры. Он может иметь разную длину в зависимости от художественного замысла, условий съемки и т.д. При монтаже длину такого кадра можно сделать меньше, если «отрезать» от кадра его начало и конец. И все равно, кадром по-прежнему будет называться отрезок времени между включением и выключением камеры или от склейки до склейки при монтаже.

В. В объективе камеры вы видите совсем не ту картинку, которую обычно видите глазами. Со временем вы научитесь определять рамку кадра, не пользуясь объективом, а просто представляя себе его четырехугольную рамку. Если сложите руки в четырехугольник, то увидите ту часть «картинки», которая попадет к вам в кадр во время видеосъемки. Так что кадр – это еще и изображение внутри рамки видеоискателя.

2. Склейка - стык между кадрами. Название напоминает о том, что фрагменты кинопленки действительно склеивали клеем на монтажном столе.

3. Переход между кадрами – это момент, когда один кадр заменяется другим. Самый грамотный переход – прямая склейка или мгновенный переход, когда один кадр переходит в другой незаметно для зрителя без использования дополнительного приема. Мгновенный переход используется, когда в повествовании не надо указывать на временной разрыв. Часто используются специальные приемы для переходов, например, шторы, точки, листание, переход через затемнение и др. Самый распространенный прием перехода - растворение, когда одно изображение как бы растворяется в другом, это переход через расфокусирование или микшер. Специальные приемы или эффекты используются, если надо показать, что две монтажные сцены, между которыми происходит переход, отделены друг от друга временем. В отличие от прямых склеек переходы уменьшают кадры. Поэтому, чтобы использовать переходы, в каждом кадре нужно располагать запасом времени. Стандартная продолжительность

кадра от склейки до склейки – от ½ секунды до 7 сек.

Если вы снимаете материал, к которому неприменимы законы времени и пространства, нарушьте эти правила, и вы добьетесь желаемого эффекта.

4. Раскадровка - набросок видеоряда фильма, своего рода план, который режиссер делает перед съемками, а режиссер монтажа – перед началом своей работы. До эпохи цифрового монтажа раскадровку всегда рисовали или складывали из фотографий.

5. Хронометраж - продолжительность готового видеопроизведения.

6. План

Понятие «план» помогает нам понять масштаб изображения, находящегося в кадре. Этот масштаб легко почувствовать, если представить себе, что в поле зрения объектива находится человек. С человеком легко соразмерить любые предметы в кадре. Мера кадра – это человеческая фигура. План как бы помещает зрителя в ту точку, из которой смотрит камера.

Средний план – это план, удобный для нейтрального разговора. Мы видим (или представляем себе) изображение фигуры человека до колен.

От среднего отсчитываются другие планы.

Общий план – человек в полный рост.

Крупный план - лицо человека.

Дальний план - далекий пейзаж или интерьер, фигура человека расположена в его контексте.

План детали или сверхкрупный план - в поле зрения попадает лишь часть лица или мелкий предмет.

Большое (полное) изображение мухи в кадре не является крупным планом, это деталь. Иногда говорят «крупный план мухи», но это неправильно. Лучше всегда иметь в виду одну меру определения масштаба – человеческую фигуру.

7. Ракурс определяет точку зрения зрителя, который смотрит на происходящее. Глаз зрителя расположен там же, где и объектив видеокамеры. Это точка съемки.

Ракурс можно определить как взаимное пространственное расположение оператора и объекта съемки. Ракурс помогает зрителю точно определить свое положение относительно объекта на экране, причем это положение в жизни может быть трудно достижимым. В реальности вы не можете взлететь высоко вверх или долго смотреть на объект снизу. Видеосъемка может предоставить вам такую возможность. Игра с ракурсами – сильный творческий прием.

Например, различают верхний ракурс, когда камера (а значит и зритель) смотрит сверху, отстраненно, как если бы зритель витал в облаках, или был Богом, или инопланетянином, и нижний ракурс, который поможет продемонстрировать величие, грандиозность снимаемого объекта.

8. Панорамирование

При панорамировании оператор перемещает снимающую видеокамеру вокруг вертикальной или горизонтальной оси. При панорамировании рамка кадра движется. Если рамка кадра неподвижна, но внутри кадра движется предмет – это не панорамирование.

9. Глубина резкости

Глубиной резкости называется расстояние между самой далекой и самой близкой точками, изображение которых получается резким. Глубина резкости зависит от объектива, от расстояния от объектива до предмета и от силы света.

10. Сюжет и сценарий

Очень часто, садясь за сочинение или начиная писать сценарий, мы не думаем о том, в чем состоит главная мысль нашего будущего произведения. Тогда нам очень трудно не только создать его структуру, подобрать материал и выбрать художественные средства, мы даже не можем объяснить продюсеру, грантодателю или нашим коллегам, зачем и что мы собираемся делать.

Прежде всего вам нужно определить, о чем пойдет речь в вашем сюжете, что вы хотите сообщить зрителю.

Это может быть одно простое сообщение или целый набор сообщений и мыслей, конфликтующих между собой.

Это кажется тривиальным, но, начиная работу, необходимо заранее определить, о чем пойдет речь.

Постарайтесь узнать как можно больше о теме вашей работы. Прочитайте все, что найдете, посмотрите видео, возможно, вам даже придется заглянуть в архив. Точное и полное знание предмета вашей работы предохранит вас от грубых содержательных ошибок.

Литературный сценарий - это литературный рассказ о том, что будет происходить в вашем видеопроизведении.

Режиссерский сценарий представляет собой раскадровку вашего видеопроизведения. Лучше всего делать покадровую раскадровку, описывая приемы сочетания кадров.

Сюжет – это история, которую вы собираетесь рассказать. История необязательно должна быть про любовь, это может быть история о научном открытии или школьном празднике. Но это обязательно должна быть история. Как и у всякой истории, у вашей должна быть конструкция: начало, середина и конец или завязка (начало), развитие действия (основная часть) и развязка. Главное событие или кульминация, когда история достигает крайней точки накала и действие может переломиться, как правило, приходится на расстояние 2/3 времени от начала. Кульминаций у истории может быть несколько, но главную кульминацию всегда нужно располагать ближе к концу. Это нужно для того, чтобы зритель не утратил интерес к повествованию. 2/3 – это золотое сечение.

Любое видеопроизведение состоит из эпизодов. Внутри каждого эпизода часто действуют те же правила, что и в целом произведении. У эпизода есть завязка, развитие и завершение.

Упражнение. Подсчет кадров

Посмотрите какой-либо видеосюжет и просто посчитайте все вместе, сколько в нем кадров.

Упражнение. Определение планов

Посмотрите тот же сюжет, останавливая его при перемене плана, чтобы определить крупность плана.

Монтаж

Наше восприятие окружающего мира всегда устроено одинаково – в фильме или в действительности.

Сочетание кадров должно сделать просмотр набора видеок кадров, из которого состоит ваше произведение, комфортным, для этого пространство фильма должно быть связным и геометрически пропорциональным. Смена кадра должна быть незаметной для зрителя. А если эта комфортность будет нарушена, у этого должны быть свои художественные и содержательные причины.

Основные правила монтажа *)

1. **Изображение не должно появляться раньше звука. Иногда хорошо, когда звук появляется на миллисекунду раньше изображения.**
2. **Титры нужно сменять с такой скоростью, чтобы их можно было спокойно прочитать.**
3. **Титр не должен противоречить тому, о чем говорит голос в кадре или за кадром (дикторский голос). Дикторский текст должен рассказывать только о том, что уже находится на экране или должно появиться в следующую секунду. Тексту нужно время, чтобы проникнуть в сознание, поэтому часто лучше, если слова предшествуют изображению.**
4. **Титры должны хорошо читаться. Поэтому при наложении титров фон и текст должны быть контрастных тонов (темное на светлом или светлое на темном).**
5. **Переходить от одного кадра к другому необходимо в соответствии с ритмом музыки, а не вопреки ему.**
6. **Микшировать музыку можно только в конце музыкальной фразы. Если это невозможно, то музыка должна затихать постепенно и мягко.**
7. **Микширование изображения не должно быть слишком быстрым. Оно должно занимать 1-3 сек.**

8. **Никогда не монтируйте прямой склейкой и не микшируйте переход от одной движущейся камеры к другой или от движущейся камеры к неподвижной. Это можно делать только в случае, когда две камеры движутся в одном направлении с абсолютно одинаковой скоростью.**
9. **Старайтесь делать переход прямой склейкой в то время, когда в кадре есть движение (человек встает, садится или поворачивается, кивает головой и так далее). Движение делает прямую склейку менее заметной. Прямой переход от одного неподвижного предмета к другому гораздо более бросается в глаза.**

Решающее значение имеет выбор момента. Часто приходится наблюдать мгновенный переход, сделанный слишком рано, как раз перед тем, как движение началось, или слишком поздно, когда оно уже закончилось. В обоих кадрах должна быть показана хотя бы часть этого движения.

Если вы показываете общим планом, как человек идет к креслу и садится, а затем хотите дать его крупным планом, то сначала нужно общим планом показать, как он начинает садиться, а затем крупным планом, как он заканчивает это движение. В момент монтажного перехода обе камеры должны быть неподвижными (не должны панорамировать).

Хорошо использовать переход одной склейкой и в ситуации, когда человек смотрит на что-то (меняет взгляд). В это время мы делаем мгновенный переход от человека, меняющего направление взгляда, к тому, что он видит (например, кто-то появляется в дверях).

Когда движение не имеет значения или его вовсе нет, лучше связывать монтажный переход с текстом, показывая говорящего, подчеркивая реакцию на его слова или подготавливая ожидаемую реакцию.
10. **Делая монтажный переход во время диалога, не стоит связывать склейки с окончаниями реплики. Лучше отдать предпочтение тому объекту, который наиболее важен в данный момент. Обычно главным объектом является говорящий, но иногда более важна реакция на его слова или то, о чем он говорит.**
11. **Чересчур частые переходы утомительны. Несколько слов, сказанных за кадром, вполне допустимы. Всегда отдавайте предпочтение тому, кто сообщает зрителю наиболее важное – словами или мимикой.**
12. **Любая смена изображения, любой формальный прием могут отвлечь зрителя от содержания. Следующий кадр нужно стараться вводить в том случае, когда он дает что-то новое, помогает зрителю лучше разобраться в происходящем. Не меняйте кадров ради самой перемены. Это рассеивает внимание зрителей.**

13. Не думайте, что неудачный прямой переход можно исправить микшированием или каким-либо другим приемом. Если прямой переход плох, то микширование сделает его еще хуже.
14. Если действие непрерывно во времени, возможен только прямой переход. Если нужно показать, что между двумя событиями прошло время, применяется микширование или другой прием склейки. Прямая склейка, сделанная правильно и вовремя, практически не видна. Микширование всегда заметно.
15. Понаблюдайте за собой, как вы смотрите и воспринимаете окружающий мир. Глаз смотрит вокруг, чуть-чуть поворачиваясь, и выхватывает что-то наиболее значимое. При монтаже следуйте этому принципу.
16. Крупный план производит гораздо более сильное впечатление, чем любой другой, но глазу необходимы перемены и отдых от крупных планов, поэтому следует перемежать их с общими и средними планами, тем самым подготавливая эффект перехода к крупному. Без общих планов зритель не понимает топографии места действия и взаимного расположения действующих лиц. Очень полезно время от времени напоминать зрителю об окружающей обстановке с помощью общих планов. После перехода к новой сцене необходимо как можно быстрее показать ее общим планом, чтобы дать зрителю сориентироваться в пространстве.
17. После появления нового лица при первом удобном случае покажите его крупным планом. При возвращении отсутствовавшего персонажа полезно дать его крупным планом, чтобы напомнить зрителю, как он выглядит.
18. Старайтесь избегать переходов от очень общего плана к очень крупному. Воспользуйтесь средним планом как промежуточным. Никогда не давайте крупный план персонажа, не показав его в предыдущем общем или среднем.
19. Монтаж должен отвечать нашим ожиданиям, быть комфортным и следовать привычному нам в обычной жизни ритму.
20. Сочетая кадры, всегда думайте о том, комфортно ли они сочетаются.
Если объект движется в кадре в одном направлении, не склеивайте этот кадр с тем, в котором тот же объект движется в другом направлении: это запутает зрителя, и он не сможет освоить пространство происходящего.

**) По материалам пособия «Азбука телевидения» Десмонда Девиса.*

Упражнение. Монтаж видео на подготовленную звуковую дорожку.

Для выполнения упражнения можно воспользоваться файлами, записанными на компакт-диск, приложенный к пособию (папка «V_on_Sound»). Предполагается работа в программе iMovie.

1. Послушайте заранее подготовленные звуковые дорожки с дикторским текстом. Выберите файл с текстом, который вам больше нравится. Если вы учитель и работаете с группой, распечатайте и раздайте тексты своим ученикам (разные разным) или позвольте ученикам выбрать текст самостоятельно.
2. Посмотрите все заранее подготовленные видеок cadры на учебном монтажном компьютере.
3. Попросите учеников смонтировать видео под выбранный текст.
4. Попросите учеников подобрать музыку под получившийся видеосюжет.
5. А теперь все вместе посмотрите, что получилось у каждого. Если из одного и того же видеоматериала получилось множество совершенно непохожих сюжетов, значит все правильно. Работа началась.
6. Разберите сюжеты. Разбор должен быть благожелательным, но строгим. Посмотрите, какие правила выполнены, а какие нарушены.
7. Не переделывайте работу и не исправляйте ошибки. Идите дальше.

Видеосъемка

Основные правила съемки

1. Самая распространенная ошибка начинающих – безостановочная съемка. Новичок включает камеру и долго не выключает ее, работая зумом, панорамируя и даже иногда разговаривая во время записи. Постоянное движение камеры и длинное «копирование действительности» не комфортны и скучны для зрителя. Оператор должен уметь выбрать главное и самое интересное.
2. Выразительную картинку нужно искать, событие подкарауливать. Во время документальной съемки нужно иногда очень долго ждать и быть наготове, когда случится действительно важное событие. Итак, большую часть времени камера должна быть наготове. Настоящий документальный фильм получается, когда удается взять «кусочек жизни» и отсечь все лишнее.
3. Если нужно укрупнить объект, лучше по возможности приблизиться к нему физически, а не пользоваться зумом. На зуме изображение сильнее «трясется». Найдя картинку, зафиксируйтесь на ней, попробуйте «держать кадр».

4. Штатив решает проблему «трясущейся» камеры. Со штатива снимают тогда, когда есть время его установить: найти точку съемки и отрегулировать вертикаль. На ровной поверхности (на полу) штатив легко установить и при перемещении с места на место вертикаль, как правило, не теряется. В других случаях (на улице, в «поле») установка штатива требует времени (от полуминуты до двух), которого может не быть. В отсутствие штатива ищите точку опоры, устойчивую позу. Иногда приходится даже задерживать дыхание для стабилизации изображения.
5. Баланс белого — цифровая технология цветокоррекции изображения объекта до той гаммы, в которой видит человек. Электронные устройства (видеокамеры, фотоаппараты) производят коррекцию цвета, настройку «баланса белого». Перед началом съемки настройте камеру, «возьмите баланс белого».
6. 3-5 секунд достаточно, чтобы рассмотреть даже движущиеся объекты. Добавим "припуски на монтаж" - по 3-5 секунд в начале и в конце - получается, что одну "картинку" нужно снимать около 10 секунд. Обратите внимание на продолжительность кадров в сюжетах новостей, например.
7. Если в кадре происходит действие, дайте ему завершиться, а потом выключайте камеру. Подброшенный мяч должен упасть, мчащаяся машина скрыться за рамками кадра, оратор должен закончить фразу. Действие снимаем столько, сколько нужно, чтобы понять, что происходит. Полностью фиксируют (для специальных задач) выступления с трибун, соревнования, концерты и спектакли.
8. Перед тем, как включить камеру, найдите картинку. Каждая деталь имеет значение и будет прочитана зрителем.
9. Ничего лишнего в кадре! Старайтесь найти такую картинку, в которой нет не отвечающих замыслу деталей.
10. Кадр должен вам нравиться.
11. Широкие объективы искривляют прямые горизонтальные и вертикальные линии. Это очень заметно при панорамировании.
12. Плохо использовать для панорамирования камеры с очень длиннофокусным объективом, так как движение, чтобы стать заметным, в этом случае должно быть очень продолжительным, а малейшее покачивание камеры будет очень заметным.
13. Очень медленное, мягкое приближение с помощью изменения фокусного расстояния выглядит комфортным в отличие от быстрого приближения. Быстрое приближение можно использовать, чтобы создать впечатление внезапности, чего-то страшного, неестественного и пугающего.
14. Если нужно с помощью длиннофокусного объектива дать сравнительно крупный план объекта, находящегося далеко от камеры, то камеру нужно стараться установить на одном уровне с объектом съемки. Длиннофокусные объективы сближают задний и передний планы, искажают перспективу. Если снять человека, отстоящего от стены на расстояние нескольких метров, то покажется, что он стоит вплотную к ней. Высокий человек, снятый длиннофокусным объективом, покажется карликом.

15. Очень широкоугольные объективы также искажают перспективу. При съемке короткофокусным объективом камера должна занимать строго горизонтальное положение и быть неподвижной. Если необходимо снять широкофокусным объективом театральную сцену, то лучше разместить камеру в партере или в бельэтаже, но никогда в верхних ярусах.

Упражнение. Натюрморт, или зарисовка о чем-либо, что «не убежит из кадра».

Снимаем, не перемещая камеру и не трогая во время записи трансфокатор. Снимаем планы продолжительностью 5-7 секунд.

Снимите видеорассказ о вашем рабочем месте, например, о письменном столе (варианты: о гараже, о кухонной плите, о детской площадке и т.п.).

Оператор выбирает для зрителей информативные картинки. От его выбора зависит будущее отношение зрителя к объекту съемки. Какие картинки потребуются, чтобы рассказать о рабочем столе?

1. Оказавшись в незнакомом месте, мы вначале стремимся оценить обстановку, охватить пространство целиком. Покажите зрителю ваш объект в интерьере, в пространстве. Не панорамируйте (это условие нашего упражнения), если одной картинкой будет недостаточно, чтобы дать представление об обстановке, возьмите еще один или два статичных плана. Эти планы должны «стыковаться», тогда зритель сможет сориентироваться в пространстве. 3-5 секунд на каждую картинку, и ваш зритель все успеет рассмотреть.
2. Познакомившись с обстановкой, человек начинает изучать детали. Концентрируясь на предмете, мы снимаем его крупно. Подумайте, какие детали на вашем столе вы хотите показать зрителям, и крупно снимите их. Не спешите, выстройте композицию кадра. Основной принцип – ничего лишнего в кадре. Повторим: 3-5 секунд на каждую картинку, и зритель все успеет рассмотреть. 5 секунд на экране – это целая вечность.
3. В заключение – прощальный взгляд. Еще один общий план вашего героя в контексте окружающей обстановки.
Каким будет хронометраж зарисовки? 10 сек общих планов и 15 сек крупных (плюс-минус, понятное дело).

Посмотрите, что получилось. Звук при просмотре лучше выключить, нас интересует пока только видеоряд.

Если вам удалось снять спокойные, красивые и информативные планы, если материал выглядит, как маленький фильм – упражнение выполнено.

Упражнение. Видеозарисовка: портрет

Задача: сделать портрет, зафиксировать характерные движения, фразы героя. Съемка «с рук» в режиме репортажа.

Попробуйте сделать видеопортрет человека, которого вы хорошо знаете. Хронометраж - до 3 минут.

Пусть ваш герой будет занят обычными делами в привычной для него обстановке (читает книгу, ест суп, кормит собаку). Обдумывая съемку, постарайтесь придумать НАЗВАНИЕ для вашего маленького фильма. Это поможет вам во время съемки увидеть главное и не снимать лишнего.

Вам предстоит решить две задачи: технологическую и психологическую.

Психология портретной съемки

Бережно отнеситесь к вашему герою, уважайте его. Не делайте из съемки события, не нарушайте течения жизни. Наблюдайте, беседуйте с вашим героем, камера пусть будет наготове. Лучше не начинать съемку сразу, не бойтесь «потерять» материал. Главное - не смутить человека операторской активностью. Расслабьтесь, настройтесь дружелюбно. Дождитесь момента, когда о вас забудут, увлекшись делами. Тогда можно включать запись. В начале съемки не концентрируйтесь на герое, направьте камеру в сторону. Как только вы увидите, что герой смущен, прекращайте съемку и дождитесь следующего удобного момента. Скажите герою, что он выглядит прекрасно, находите выигрышные ракурсы. Скорее всего, для того чтобы снять 3 минуты портрета, вам потребуется около получаса работы.

Технология

Мысленной рамкой ищите кадр. И соответствующую ему точку съемки. Не рассчитывайте на зум. Без штатива съемка на зуме не даст хорошего результата. Если ваш герой говорит, включайте камеру во время паузы и выключайте, только когда фраза закончится (то же касается музыки и пения). Позаботьтесь об освещении. Старайтесь не разговаривать с героем при включенной камере.

ПОВТОРИМ. Действие снимаем столько, сколько нужно, чтобы понять, что происходит. Полностью фиксируют (для специальных задач) выступления с трибун, соревнования, концерты и спектакли. Снимаем по-прежнему без панорам, «наездов» и «отъездов».

1. Покажите обстановку, в которой действует ваш герой. Возьмите общий план. Помните, что в кадре все приобретает смысл и «работает» на вашего героя. От общего плана переходите к крупным и средним планам.

2. Зритель должен понять, что делает ваш герой (режет капусту, говорит по телефону, читает книгу). Правильно предъявить зрителю соответствующие объекты на крупном плане (кочан и нож в руках, трубка у уха и пр.).

3. Для движения в кадре должно быть место. Постарайтесь предугадать действия вашего героя. Части тела героя не должны исчезать за рамками кадра во время движения.

4. Ловите улыбку, взгляд - это очень важные элементы в палитре видеохудожника.

5. Не меняйте резко точку съемки. Это затрудняет восприятие (нарушается ориентация в пространстве).

Хронометраж сложится из пары общих планов (по 5-7 сек), трех-четырех средних планов с текстом или без него (по 7-15 сек), нескольких крупных планов и деталей (по 3-5 сек).

Посмотрите материал.

Вы сразу увидите свои ошибки (если они будут): затянутые или слишком короткие планы, «оборванный» звук или фазы движения, плохое освещение, колебания камеры, неудачную композицию кадра.

Постарайтесь сразу же, не откладывая, исправить ошибки, сняв еще один короткий материал.

Подумайте, удачное ли вы придумали название?

Панорамирование и зум

Правила

Движения камеры (панорамы, зум) не всегда удаются даже опытным операторам. Без штатива «чисто» записать панораму, наезд/отъезд трудно. Бытовые штативы не всегда справляются с панорамами (проблемы с плавностью хода). Движение камеры должно быть осмысленным.

И если применение панорамы можно оправдать узостью рамки кадра, то зум (смена крупности плана) не обязательно фиксировать на пленке. Наезд и отъезд в кадре несут эмоциональную нагрузку, это художественные приемы.

Если можете обойтись без панорам и зумов - обойдитесь без них. «Не ерзайте по реальности».

Движение камеры должно начинаться и заканчиваться статичным планом. Статичный план - несколько секунд записи неподвижной камерой. Чем больше угол поворота камеры, тем сложнее выполнить панораму.

Прежде чем записать панораму, отрепетируйте ее. Найдите «стартовый» и «финальный» кадры, почувствуйте верную скорость движения камеры. Панорама должна быть и содержательной, и красивой.

Панорама имеет смысл, если нужные объекты расположены на одной линии, примерно на одном уровне и не сильно различаются по крупности.

Упражнение. Панорамирование

Тренируемся делать «короткие» панорамы (с поворотом не более чем на 30 градусов при панорамировании на среднем и крупном плане и не более чем на 45 градусов при панорамировании на общем и дальнем плане). Найдите панораму мысленной рамкой (рамкой, которая охватывает все ее содержание от первого до последнего кадра). Затем попробуйте панорамировать камерой (! не включая запись, в режиме готовности). Определитесь с крупностью плана (не «вываливаются» ли нужные объекты за рамки кадра или не слишком ли они мелки?). Не забывайте фиксировать камеру перед началом панорамы и в ее конце. Не спешите и не «зависайте», ищите оптимальную скорость панорамирования. Движение камеры должно быть равномерным. После удовлетворительной репетиции сделайте запись. Поменяйте скорость панорамирования и запишите еще один дубль. Если вы пользовались штативом, попробуйте записать ту же панораму без его помощи.

Просмотрите получившийся материал.

Содержательна ли ваша панорама?

Удачно ли вы выбрали последний кадр панорамы?

Сможет ли зритель рассмотреть содержание панорамы, не завышена ли скорость движения камеры?

Если результат вас удовлетворил, попробуйте записать «более длинную» панораму.

Композиция кадра

Глазами мы постоянно неосознанно «меняем крупность плана», охватываем то большую, то меньшую часть пространства. Концентрируясь на чем-либо, мы выделяем объекты из множества других - укрупняем план. Оглядываясь, мы переключаем внимание на более общий план. Попробуйте «поймать себя» на этом, изучите свое восприятие. Осознайте, что вас интересует в каждый момент времени, какую «картинку», какую часть пространства вы видите. Только эту часть и нужно брать в кадр. Зрителю нужно предъявлять именно то, что вы имеете в виду, ничего лишнего.

Мысленная рамка.

Можно поупражняться с «мысленной рамкой»: увидев «картинку», попробуйте «обрамить» ее, представить внутри кадра - прямоугольника 4:3 (или 16:9). У мысленной рамки, конечно, нечеткие границы, это только «эскиз» кадра.

В процессе съемки оператор часто меняет крупность плана.

Иногда это приходится делать с помощью оптики камеры (зума).

Если момент смены крупности плана записать на пленку, зритель увидит «наезд» камеры на предмет или «отъезд» от него. Иногда наезд и отъезд применяются для корректировки композиции кадра. Как правило, эта часть записи в монтаже не используется. Если монтаж не предполагается, меняйте крупность плана в режиме паузы. Далее мы будем говорить о наезде, как о специальном приеме.

О настройке фокуса. Если камера не имеет ручного фокуса, случается временная расфокусировка при наезде при наезде может произойти расфокусировка (потери фокуса может не быть при хорошем освещении, качественной камере и не стремительном зуме).

В ручном режиме перед «наездом» фокус устанавливают по наиболее крупному плану, на более общем плане при этом фокус сохраняется, и можно записать наезд без потери фокуса.

Правила построения кадра. *)

- 1. При крупных портретных планах избегайте оставлять слишком мало или слишком много места над головой. Голова человека никогда не должна касаться верхнего края рамки, а подбородок - нижнего, за исключением очень крупных планов, когда края рамки могут срезать одновременно и подбородок, и лоб.**

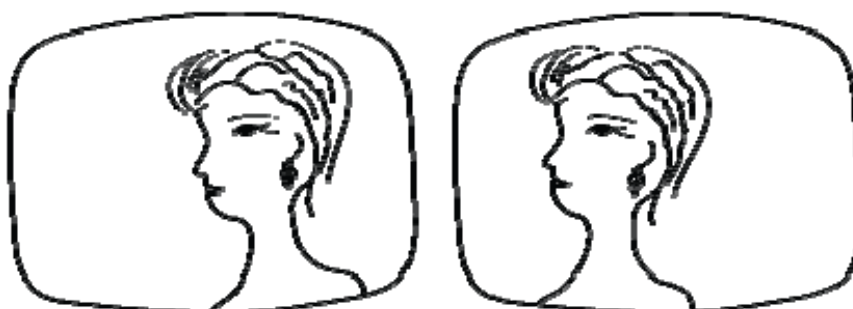

Неправильно

Правильно

2. Во время многокамерной съемки все операторы должны придерживаться одного правила о положении головы в кадре. Иначе во время склейки головы будут «подскакивать».
3. Если человек при крупном портретном плане смотрит вправо, то его изображение нужно сдвинуть немного влево. Если он смотрит влево, то его изображение нужно сдвинуть чуть вправо. Иначе во время монтажного перехода окажется, что собеседники стоят спиной друг к другу.

Лучше так, чем так

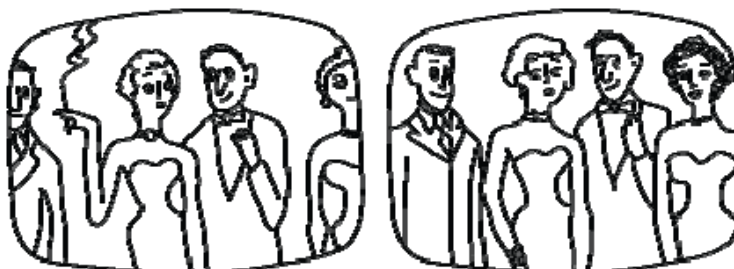
4. Нужно избегать кадров, когда создается впечатление, что из головы человека растет какой-то предмет. Это бывает в тех случаях, когда предмет, голова и камера расположены на одной прямой.

Кадр 1

Кадр 2

5. Кадр не должен быть слишком широким или слишком узким для изображаемого действия. Если выразительно жестикулирующие руки остаются за кадром, это настолько нелепо, что злит зрителя.
6. Широко распространенная ошибка – крупный план, который является слишком крупным и не оставляет места для естественного движения головы. В результате операторы вынуждены то и дело панорамировать, чтобы не выпустить голову из кадра, это отвлекает внимание. Идеальным расстоянием можно считать такое, при котором изображение включает все существенные элементы действия, но не больше.
7. Нужно избегать кадров, в которых изображение людей, показываемых в фас или в полупрофиль, оказывается обрезанным вертикальным краем рамки кадра. Исключением может быть изображение толпы.

Неправильно

Правильно

8. В групповых кадрах композиция не должна быть плоской, она должна иметь глубину.
9. Избегайте кадров, в которых персонаж на заднем плане, пусть даже и несущественный, отчасти закрыт находящимися на переднем плане.
10. Соблюдайте композиционное равновесие в пределах рамки кадра.

Лучше так,

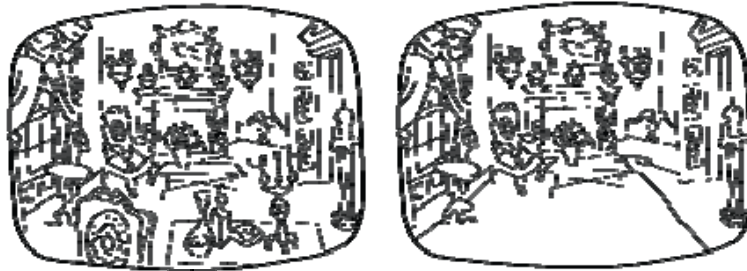
чем так

или так

Но еще лучше так, потому что этот план крупнее

11. В очень общих планах желательно давать какой-либо предмет на переднем плане, тогда общий план не будет выглядеть плоским и скучным. Объекты переднего плана, например, куст скроют землю или пол, придадут интерес нижней части изображения и глубину композиции.

Сравните эти два кадра – левый с предметами на переднем плане и правый без них

**) По материалам пособия «Азбука телевидения» Десмонда Девиса*

Упражнение. Укрупнение зумом

Поставьте камеру на штатив. Найдите объект, содержащий детали (букет цветов, коробку конфет, книгу с иллюстрациями). Попробуйте зумом укрупнить один из цветков в букете (конфету в коробке, иллюстрацию в книге). Отрепетируйте наезд (укрупнение). Нужный объект, например, цветок должен быть в центре начального кадра, чтобы при наезде камера его не «потеряла». «Искать» при наезде камерой объект значит испортить видео.

Выстройте ручной фокус по финальному (укрупненному) плану. Вернитесь в исходное положение и запишите 3 секунды начального плана, равномерный (!) наезд и в конце - 3 секунды статичного плана. Еще раз запишите наезд, поменяв (увеличив) скорость зуммирования.

Начальный и конечный кадры должны быть композиционно грамотными и содержательными, наезд следует отрепетировать в режиме паузы. В конце зума - обязательная остановка (несколько секунд записи неподвижной камерой, так же, как и при панорамировании). Не рекомендуем совмещать зум и панорамирование (движение по горизонтали или вертикали). Такое видео нельзя назвать комфортным для восприятия. Наезды и отъезды должны быть равномерными. Скорость смены крупности должна быть равномерной. При отъезде (переходе на более общий план) придерживайтесь тех же правил.

Упражнение. Отъезд

Выполнив укрупнение зумом, сделайте обратную операцию (отъезд). От детали - (цветка в букете, ...) - к целому (букету целиком, коробке конфет, развороту книги). Репетиция так же необходима, как и в упражнении с наездом.

Посмотрите получившийся материал.

Удались ли вам финальные кадры при наезде и при отъезде? Если нет - повторите упражнение. После того, как результат вас удовлетворит, попробуйте выполнить те же упражнения - но без штатива, с рук. Научившись «прицеливаться» и технично записывать смену крупности плана при записи неподвижной природы, пробуйте делать то же с движущейся натурой. В этом случае важно прогнозировать движение и делать на него поправку, выстраивая композицию кадра.

Что взять в кадр? Оператор анализирует происходящее и решает, что главное, что второстепенное, а что – лишнее.

Главное должно быть хорошо видно (освещено, не загорожено, в фокусе).

Съемка на уроке (семинаре, совещании...)

Основная задача – записать разборчивый звук и внятное изображение. Правильно снимать двумя камерами – одна «берет» учителя (ведущего), другая – учеников. Такая ситуация предполагает последующий монтаж. Сейчас рассмотрим ситуацию, когда работает одна камера. Видеозапись урока часто бывает нужна. Но не всегда удается.

1. Съемка с рук в тесном помещении

Чаще всего учитель двигается, поэтому камеру (камеры) не всегда правильно ставить на штатив. Съемка с рук в течение 45 минут требует тренировки. Может выручить легкий одноногий штатив – монопод. С таким штативом можно быстро менять точку съемки. Перед началом урока освободите проходы вдоль рядов парт, сделайте лазейку в среднем ряду, чтобы во время съемки не нужно было идти в обход. Все эти мероприятия необходимы для записи хорошего звука (чем ближе говорящий, тем лучше) и содержательной картинки (действующие лица – в фас или полупрофиль, в профиль – в крайнем случае).

2. Отсутствие звукоусиления

Если тренированный голос учителя годится для записи, то ответы учеников (особенно самые удачные), как правило, еле слышны. Что делать? Устранить посторонние шумы (закрывать окна, обеспечить тишину в коридоре и пр.) Если возможно, посадить класс (группу) компактно, например полукругом в два - три ряда, вокруг стола и т.п. Идеально использовать конференц-систему, когда у каждого есть микрофон, а у учителя пульт ведущего, когда имеются динамики для звукоусиления и всем хорошо слышно. В этом случае запись наверняка получится отчетливой.

Можно работать с микрофонами-прищепками (нагрудный, головной). Урок в этом случае будет напоминать телевизионное ток-шоу. Но звук будет отличный.

Не выключайте звук при съемке, он может оказаться очень важным.

3. Плацдарм

В классе есть место, откуда можно снимать, когда невозможно (или не нужно) бегать между рядами. Это место – у первой или второй парты у окна. Отсюда виден и учитель, и ученики. Это место вы должны подготовить как базу. Устройте там сетевое питание (вдруг батареи сядут) и точку опоры, чтобы присесть или прислониться. 45 минут съемки – заметная физическая нагрузка. Проверьте, какой зум берет ваша камера с этой точки, отрепетируйте ожидаемые кадры.

4. Баланс белого

Стены в классах бывают самых разных цветов. Этими же цветами автоматические камеры подкрашивают все, что попадает в кадр. Поэтому если камера может взять баланс белого, потрудитесь перед записью настроить картинку: покажите камере, какой предмет вы хотите видеть белым (а не голубым, сиреневым или персиковым). Такого предмета может не оказаться, поэтому в сумке с камерой нужно держать лист белой матовой бумаги. Сложная ситуация возникает, когда класс освещен и естественным светом (из окна), и светильниками. Тогда лучше зашторить окна, если это возможно.

Типичные ошибки при записи урока

1. Оператор ведет съемку с точки, расположенной в конце класса, напротив доски. Учитель виден (и даже слышен), ученики видны, но спиной.
2. Оператор не берет крупных (средних) планов.
3. Оператор снимает против света (стоит напротив окна).
4. Дети ведут себя неестественно, количество бантов и кружев превышает норму.

Каким бы открытым и показательным не был урок, это в первую очередь урок. Поэтому оператор должен подстроиться, быть ненавязчивым и незаметным, насколько это возможно. Придите на съемку заранее, не суетитесь, даже если что-то окажется не в порядке. Осмотритесь, помогите учителю подготовиться, ваше дружелюбие и спокойствие создадут правильную психологическую обстановку.

Съемка в актовом зале

При съемке школьных праздников и спектаклей обязательно нужно использовать штатив и звукоусиление. Как правило, в этих случаях перед оператором стоит задача отснять мероприятие целиком. К такой съемке нужно готовиться заранее.

1. Познакомьтесь со сценарием

Оператор должен знать, что и в какой последовательности будет происходить, сколько времени для этого потребуется. Не вредно сходить на репетицию (лучше – на прогон). Пленку следует брать с запасом.

2. Узнайте про звукоусиление

Залы оборудованы системой звукоусиления. Это облегчает вашу задачу. Камера не должна располагаться слишком близко к одной из колонок. Лучше ставить штатив в центре зала, где звук стереосистемы более естественен. В каком удалении от сцены ставить штатив? Если вы будете писать звук с пульта звукорежиссера (когда камера имеет аудиовход), нужно быть уверенным, что на этот пульт приходит ВЕСЬ нужный звук.

3. Приготовьте штатив

Если у вас одна камера, придется поставить ее на штатив. Если камер несколько, хотя бы одна из них должна стоять на штативе. Лучше, если штатив будет высоким: головы сидящих не должны попадать в кадр. Иногда приходится ставить подиум, например, стол и на нем располагать штатив и оператора.

4. Выберите точку съемки

Точка съемки должна быть такой, чтобы на нулевом зуме трансфокатора (когда камера «отъехала» в крайнее положение) сцена помещалась целиком, НО БЕЗ ЗАПАСА – только пространство, где будут находиться люди. Тогда на максимальном зуме (при самом большом «наезде») у вас получится средний план. Проверьте, устроит ли вас такая крупность. Если нет, можно попробовать поставить штатив сбоку, вблизи сцены, проверив, какие кадры получатся с этой точки. Подумайте, будет ли штатив мешать движению людей, не возникнет ли ситуация, когда кто-то или что-то загородит вид или будет вас толкать. Будьте предусмотрительны.

5. Позаботьтесь о сетевом питании и подзарядке батарей. Батарей может не хватить. Приготовьте удлинитель, прикрепите его скотчем к полу, чтобы никто не споткнулся и не свернул штатив вместе с камерой. Убедитесь, что розетка, на которую вы рассчитываете, работает.

6. Спланируйте смену пленки

На кассету miniDV помещается чуть более 60 минут записи. Смена пленки не должна прервать запись важных моментов действия. Если вы видите, что пленка кончается, смените ее во время пауз в действии. Сразу маркируйте (надписывайте) пленки. Продумайте систему обозначений. Ставьте полную дату, номер пленки, обозначьте событие. Лучше приготовить пленки заранее: распаковать и «надеть» наклейки. Если вы используете пленки с записью, перемотайте их заранее, на это требуется время.

7. Мобилизуйтесь

Оператор не должен быть равнодушным, это влияет на «почерк».

Съемка интервью

Работайте в группе. Поделите между собой роли: продюсер, оператор, корреспондент.

Часто корреспондент сам монтирует и озвучивает свои сюжеты, он может также выполнять и роль продюсера, и роль режиссера.

Как брать интервью

Интервью – это сотрудничество. Прежде всего, необходимо установить доверительные отношения с Вашим героем. Подумайте об этом заранее, здесь все имеет значение: ваш костюм, прическа, стиль, в котором вы будете задавать вопросы. Главное правило – вы должны быть не только внимательны, но и благожелательны к своему собеседнику. Без этого, как и в жизни, интересной беседы не получится. В разговоре с собеседником вам необходимо добиться взаимопонимания и уважительного отношения друг к другу, даже если ваши взгляды и предпочтения абсолютно различны.

Продумайте заранее, что вы хотите получить от вашего интервью, в чем его цель. Тогда вы сможете правильно выстроить беседу со своим собеседником.

Правильно выберите место съемки. Во-первых, ваш собеседник должен чувствовать себя комфортно, во-вторых, окружающая обстановка должна соответствовать теме и цели вашего интервью.

Постарайтесь сделать так, чтобы ваш собеседник забыл о работающей видеокамере. Только тогда интервью будет естественным.

И еще несколько правил

1. Не перебивайте собеседника в те моменты его речи, которые Вы, возможно, будете использовать. Не поддакивайте ему и не мычите. Следите за собой, даже если вы не в кадре. Не задавайте собеседнику вопросы, на которые он может односложно ответить «да» или «нет». Такой материал вы не сможете использовать. Постарайтесь заставить собеседника давать развернутые ответы на ваши вопросы.

Если во время интервью вы разместитесь рядом с камерой, зритель будет видеть, что герой сюжета смотрит на него.

Упражнение. Интервью

Поделитесь на группы. Внутри группы распределите роли. В группе обязательно должны быть герой, оператор и корреспондент. Потом можно поменяться. Придумайте тему, корреспондент должен подготовить вопросы, оператор - выстроить кадр.

Снимите интервью. Посмотрите все вместе на то, что получилось. Это будет интересно всем, часто интереснее всего будет герою сюжета: он увидит себя со стороны, а это очень полезно.

Упражнение. Озвучание

Для выполнения упражнения можно воспользоваться файлами, записанными на компакт-диск, приложенный к пособию (папка «S_on_Video»). Предполагается работа в программе iMovie.

Подготовьте или выберите на диске несколько вариантов видео. Сюжеты не содержат ни текста, ни музыки.

Как и в упражнении на монтаж, посмотрите вместе эти сюжеты. Дайте участникам занятий возможность выбрать один.

А теперь задание. Каждый должен создать дикторский текст, записать его, наложить на видео, а потом поддержать свой голос музыкой.

Создание дикторского текста, как правило, вызывает у учеников самые большие трудности. Но это очень полезное упражнение. Лучше всего сделать так. Сначала написать «сценарную заявку», сформулировать идею будущего ролика. В заявке нужно описать, о чем будет сюжет. Заявка должна быть короткой и очень ясной. На этом этапе определяется жанр будущего сюжета: что это будет – триллер, рекламный ролик, сюжет новостей, романтическая комедия или мелодрама.

Только потом, после обсуждения заявки, можно начинать писать текст. Наговорите текст в микрофон, глядя на смонтированную последовательность видеок кадров. Постарайтесь сделать так, чтобы текст точно уместился в отведенные для него места: уложите текст. Теперь запишите текст, наложите звук на видео, подложите музыкальную дорожку. При просмотре вы будете поражены тем, какой различный характер имеют сюжеты, выполненные учениками на основе одного и того же видеоряда..

Самостоятельная работа

Теперь можно предложить учащимся снять видеофильм на какую-либо тему. Работа должна быть коллективной. Роли должны быть распределены между членами группы (что кому интересно). Кто-то будет автором, кто-то режиссером, кто-то оператором, монтажником, музыкальным редактором, продюсером.

Работу нужно выполнить совершенно самостоятельно, без вмешательства педагога, но в срок.

Темы работ определяются совместно, они согласовываются после обсуждения.

Анонс самостоятельной работы

Когда вы снова соберетесь на занятие, предложите ученикам новое индивидуальное задание: сделать анонс коллективной самостоятельной работы. Такие анонсы часто делают на телевидении для рекламы фильма или передачи.

Анонс должен быть составлен из кадров коллективной работы, он должен быть коротким и захватывающим (основная цель анонса - заставить зрителей захотеть посмотреть фильм целиком), должен отражать смысл и стиль произведения.

Лучше сначала посмотреть и обсудить анонсы, а уж потом смотреть и обсуждать коллективные работы.

Работы можно смотреть всем вместе, но можно сделать это сначала в группах, а потом, после обсуждения, попросить группу доделать свою работу, подготовить ее к основному показу.

Еще одно интересное задание – автопортрет

Ученикам предлагается сделать короткий видеосюжет (одним кадром, без склеек - без выключения камеры), в котором каждый расскажет о себе: настроении, истории, о чем захочет.

Автопортрет лучше не обсуждать, а просто посмотреть.

Теперь у вас есть опыт работы с видео. вы знаете несколько главных классических правил работы с видеокамерой, звуком и монтажем. вы попробовали взять (и дать) интервью.

Наш последний совет такой

Не бойтесь нарушать правила. Они могут быть нарушены, если это оправдано целью, например, если хотите передать ситуацию ужаса, страха, или радости, или сновидения. Вариантов множество.

Но не нарушайте правила просто так, бесцельно. Подумайте о правилах, как о знаках препинания. Где-то нужна точка, где-то запятая, а где-то и восклицательный знак. Иногда предложение должно быть сложным и полным, а иногда стиль потребует серии коротких назывных предложений. И снова – ничего не бойтесь. Все гениальное и даже просто талантливое – смело.

Набирайтесь опыта. Профессионалы говорят, что работе с видео нельзя научить, а можно только научиться.