

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	12
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КНИГОЙ	14
РАБОТА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ	15

Глава 1

СЦЕНЫ ДРАК

1.1. ДЛИННОФОКУСНЫЙ ТРЮК	18
1.2. БЫСТРЫЙ УДАР	20
1.3. ОДНОВРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ	22
1.4. СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР	24
1.5. ЭФФЕКТНО СМОНТИРОВАТЬ	26
1.6. НА ПОЛУ	28
1.7. НАСИЛИЕ ЗА КАДРОМ	30
1.8. МОМЕНТ РАСПЛАТЫ	32

Глава 2

СЦЕНЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

2.1. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА	36
2.2. ДЛИННОФОКУСНОЕ ПАНОРАМИРОВАНИЕ	38
2.3. МАЛО МЕСТА	40
2.4. ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО	42

2.5. НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА	44
2.6. СКРЫТЫЙ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ	46
2.7. ПРИБЛИЖЕНИЕ	48
2.8. НЕЧЕСТНАЯ ПОБЕДА	50
2.9. ПОЧТИ ДОБРАЛИСЬ	52
2.10. ФОКУС С НОГАМИ	54

Глава 3

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

3.1. АКЦЕНТ НА ПЕРСОНАЖА	58
3.2. НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ	60
3.3. ПОВОРОТ	62
3.4. ТРЮК С ДВЕРЬЮ	64
3.5. ЗАКРЫТЫЕ ОКНА	66
3.6. ДВОЙНАЯ СЦЕНА	68
3.7. МАЯТНИК	70
3.8. СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ	72

Глава 4

НАПРЯЖЕНИЕ, БДИТЕЛЬНОСТЬ, СТРАХ

4.1. ТЕЛЕЖКА-НЕВИДИМКА	76
4.2. НЕЗРИМОЕ	78
4.3. ПРЕДСКАЗУЕМОЕ ПОЯВЛЕНИЕ	80

4.4. В ПУСТОТЕ	82
4.5. РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА	84
4.6. ОДНОВРЕМЕННО	86
4.7. СЛЕДЫ И ПОДСКАЗКИ	88
4.8. ТРЕВОЖНОЕ РАСХАЖИВАНИЕ	90
4.9. ВИДИМАЯ ОПАСНОСТЬ	92

Глава 5 РЕЗКИЙ СДВИГ

5.1. В ФОКУСЕ	96
5.2. ТРАГИЧЕСКИЙ МОМЕНТ	98
5.3. ПОВОРОТ И СКОЛЬЖЕНИЕ	100
5.4. ЗАДНИЙ ПЛАН	102
5.5. ВРАЩЕНИЕ	104
5.6. В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ	106
5.7. ОБРАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ	108
5.8. НЕПОДВИЖНОСТЬ	110
5.9. СИНХРОННОЕ ДВИЖЕНИЕ	112

Глава 6 ОТКРОВЕНИЯ И РАЗОБЛАЧЕНИЯ

6.1. ЗЕРКАЛЬНАЯ ДВЕРЬ	116
6.2. РАЗЛУКА	118

6.3. В ТОЛПЕ	120
6.4. ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ	122
6.5. ВЫХОД	124
6.6. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ	126
6.7. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД	128
6.8. ПЕРЕВЕСТИ ВЗГЛЯД	130
6.9. ОЦЕНИВАЮЩИЙ ВЗГЛЯД	132

Глава 7 КОШМАР

7.1. НАРАСТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	136
7.2. ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ	138
7.3. ОПАСЕНИЕ	140
7.4. СТРАШНОЕ МЕСТО	142
7.5. ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО	144
7.6. ВИЗУАЛЬНОЕ ПОТряСЕНИЕ	146
7.7. РАЗВОРОТ	148
7.8. ИГРА В ПРЯТКИ	150
7.9. НЕЧТО В ОКНЕ	152

Глава 8 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ

8.1. ПРОВОДНИК	156
8.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ	158

8.3. СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ	160
8.4. ОТРАЖЕНИЯ	162
8.5. ТОЧНОЕ МЕСТО	164
8.6. ЦВЕТ	166
8.7. СМЕНА РАКУРСА	168

Глава 9

СЦЕНА В АВТОМОБИЛЕ

9.1. С ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	172
9.2. С ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	174
9.3. ДИАЛОГ В МАШИНЕ	176
9.4. ПРИПАРКОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ	178
9.5. ВЫХОДЯ ИЗ МАШИНЫ	180
9.6. ПРОГУЛКА	182
9.7. СКВОЗЬ ОКНА	184

Глава 10

ДИАЛОГОВЫЕ СЦЕНЫ

10.1. БЕСЕДА	188
10.2. СМЕЩЕНИЕ	190
10.3. ОДИН НА ДВОИХ	192
10.4. БОК О БОК	194
10.5. СМЕНА ВЫСОТЫ	196

10.6. БРОСИТЬ ВЗГЛЯД	198
10.7. В ЗЕРКАЛЕ	200
10.8. ДВИГАТЬСЯ В ТАКТ	202

Глава 11

АРГУМЕНТЫ И СПОР

11.1. КРУГОМ	206
11.2. НАПАДЕНИЕ	208
11.3. ЗАЩИТА	210
11.4. РЕЗКИЙ ВЫПАД	212
11.5. В ЯРОСТИ	214
11.6. НЕВЕРБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ	216
11.7. ОГЛЯНУТЬСЯ	218
11.8. КРЕСТ-НАКРЕСТ	220

Глава 12

ЛЮБОВНЫЕ И ПОСТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ

12.1. ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ	224
12.2. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ	226
12.3. ПРАВИЛЬНЫЙ РАКУРС	228
12.4. ВНИЗ	230
12.5. БЕСТЕЛЕСНО	232
12.6. ПОСМОТРЕТЬ НАВЕРХ	234

12.7. МОМЕНТ ЕДИНСТВА	236
12.8. ДЕТАЛИ	238
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	240
ОБ АВТОРЕ	242
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	243

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга вдохновит вас на создание интересных и оригинальных кадров вне зависимости от того, какой у вас бюджет. Моя гарантия — это письма благодарности, которые я получаю каждый день.

Первое издание «Мастеров киносъемки» стало бестселлером, как только поступило в продажу. Но еще более приятный подарок — это то, что многие режиссеры использовали книгу в качестве пособия. Они писали мне о том, что регулярно обращаются к ней на съемках. Некоторым мой труд помог выработать или скорректировать собственный стиль.

Я всегда надеялся, что книга станет настольной для профессионалов, поможет постановщикам погрузиться в режиссерское искусство и найти новые нестандартные художественные решения и кадры. Меньше всего я хотел, чтобы издание оказалось просто фотоальбомом. Сегодня «Мастера киносъемки» — это практическое пособие для студентов профильных университетов разных стран.

К книге обращаются не только режиссеры и операторы, но и актеры, продюсеры и даже писатели.

Успех первого издания был настолько оглушительным, что я без промедления сел писать второй том: «Мастера киносъемки, том 2: Диалог». Во время работы стало понятно, какие недостатки были в первой части и как их можно исправить. Теперь все снимки напечатаны большего размера и в лучшем качестве для того, чтобы наглядно показать мельчайшие нюансы постановочной работы. Мы также доработали текст, основываясь на пожеланиях читателей.

Естественно, все рабочие моменты разбирались на основе высокобюджетных фильмов. В новом издании представлены сцены, которые можно воспроизвести с помощью портативной камеры. В этой книге я не буду размениваться на скучные советы о том, как выбрать тележку или кран. Импровизируйте.

Многие думают, если трясти камеру, можно снять эффектную сцену. Это не совсем так. Профессионалы создают захватывающие кадры и без таких грубых приемов. Ради всего святого, прекратите двигать камеру, но и не злоупотребляйте штативом. Не ленитесь, придумайте что-нибудь получше. Если однажды запас ваших идей иссякнет, загляните в эту книгу, и, я даю вам слово, вы найдете ответ на волнующий вас вопрос. Возможно, до вас уже кто-то сталкивался с такой же проблемой.

В каждой главе я буду говорить о выборе объектива и о том, как подобрать подходящее для той или иной сцены «стекло». Если же вам это не так интересно, я призываю вас понять одну простую истину. Даже если вы прекрасно работаете с актерами, снять хороший кадр у вас не получится, пока вы не разберетесь в нюансах съемки, в том числе и выбора объектива. Можно потратить весь день, сравнивая простую пленочную камеру и камеру с высоким разрешением, чтобы подобрать нужное устройство для определенной сцены. С одной настройкой выдержки можно засесть на полдня.

Не стоит полагаться в выборе камеры на режиссера-постановщика. Сделать удачный кадр можно только тогда, когда вы станете профи в своем деле во всех смыслах. Существует большое количество литературы, раскрывающей тему правильного подбора объектива, но даже миллион прочитанных книг не заменят вам собственного опыта. Здесь я рассказываю об этом, но если я советую использовать для конкретной сцены длиннофокусный объектив – воспользуйтесь моим советом, а затем попробуйте короткофокусный и попытайтесь понять, что лучше. Возможно, я был не прав. Ваш собственный опыт намного важнее тысячи написанных слов.

Эта книга не о выборе подходящего объектива. Впрочем, без правильно подобранной камеры вы не снимете достойный кадр. Вы научитесь управлять камерой и объектами, находящимися в кадре, быстро ориентироваться и за считанные секунды соображать, каким образом искусно выстроить композицию, не забывая обо всех ее составляющих. В киноиндустрии необходимо помнить о множестве нюансов, и эта книга поможет вам упорядочить мысли и систематизировать знания. Чем больше информации у вас в голове, тем скорее вы забудете все, чему вас учили, и вам придется опираться на собственный опыт. Голые знания без практики и воображения не сделают работу за вас.

Я работаю в кинематографе уже больше десяти лет, и вот что меня удивляет: эта книга и по сей день выручает меня во время съемок. Перечитав материал, каждый раз я подбираю новые варианты постановки того или иного кадра.

Эта книга не волшебная палочка, она не сделает из вас великого режиссера в один миг. Но я могу вам гарантировать заряд вдохновения, а также уйму полезных знаний, которые вы сможете применить на практике, опираясь на собственные поправки. Возможно, после ее прочтения вы напишете свою книгу.

*Кристофер Кенворти
Перт, июнь 2011*

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КНИГОЙ

Найдите в «Мастерах киносъемки» кадр, который больше всего подходит вам для создания желаемой сцены, и прочитайте главу. Я бы, конечно, посоветовал вам полностью ознакомиться со всеми возможными техниками съемки и нюансами, связанными с ними.

Кроме того, просмотр фильмов, которые я привожу здесь в качестве примеров, поможет вам наиболее детально понять суть. В процессе просмотра попробуйте мысленно наложить материал, прочитанный в этой книге, на сцену. Очень важно научиться визуализировать. Все фильмы, описанные в книге, достойны внимания и полезны при обучении.

Вам необходимо вникнуть в текст, проанализировать кадры и попытаться представить, как бы вы сами сняли такую сцену.

Берите книгу на площадку. Возможно, вы найдете некоторые подсказки или откроете что-то заново. Верх мастерства – соединение нескольких техник, описанных в книге, в одной сцене и создание совершенно нового материала.

Подарите несколько экземпляров коллегам и руководителям. Так люди поймут, насколько серьезно вы относитесь к своей работе, и будут относиться к вам еще более уважительно.

РАБОТА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

В каждой главе есть свой блок иллюстраций. В новом издании «Мастеров киносъемки» снимки были увеличены для лучшего восприятия. Кадры в начале главы подобраны специально, чтобы показать, насколько успешно реализована данная техника.

Картинки сверху показывают результат совместной работы актеров и оператора. Белые стрелки обозначают направление движения камеры. Черные стрелки — движение актера. В новом издании мы увеличили качество изображения, а также добавили объемные стрелки для максимально понятного восприятия информации.

Кадры создавались с помощью Poser 8, а стрелки — в Illustrator и Photoshop.

Последние из иллюстраций — реальные сцены, созданные с помощью компьютерной графики. Эти снимки отличаются от предыдущих благодаря последующей работе, проведенной над ними.

Для того чтобы создать такие изображения, совмещают картинку, созданную с помощью Poser, с фоном. Иногда это реальные кадры, а иногда компьютерная графика. В некоторых главах вы найдете картинки, созданные специально для более четкого понимания.

