

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Новолялинского городского округа
«Дом детского творчества «Радуга»

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА

(МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ)

Оглавление

Введение	3
Шаг 1. Идея и сценарий	3
Создание идеи	3
Написание сценария	3
Шаг 2. Выбор оборудования	4
Камера.....	4
Звук.....	5
Дополнительные аксессуары	5
Шаг 3. Этапы работы над фильмом	5
Раскадровка	5
Съёмочный процесс	6
Ракурс	8
Ось съёмки.....	9
Работа с актёрами.....	9
Шаг 4. Монтаж	9
Выбор программы для монтажа	9
Основы монтажа.....	10
Заключение	10

Введение

Вступление в мир кинематографии может быть увлекательным и творческим процессом для детей и подростков. Начать создавать собственные короткометражные фильмы не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Мы делимся с вами пошаговым руководством, которое поможет начинающим кинематографистам сделать первые шаги в создании фильма: от выбора оборудования до сценарного мастерства и основ монтажа.

Что такое фильм? Это чья-то жизненная история, которую мы рассказываем зрителю через видео.

Основные элементы сюжетного действия:

- *завязка* (занимает 10-15% времени от фильма);
- *развитие действия* (70-80 % времени от фильма);
- *финал* (10-15% времени от фильма).

Шаг 1. Идея и сценарий

Создание идеи

Всё начинается с идеи. Подумайте, что хотите рассказать, какие эмоции передать. Идея должна быть ясной и привлекательной для аудитории.

Написание сценария

Когда идея готова, приступите к написанию сценария. Это должен быть детализированный план вашего фильма, включая диалоги и описание сцен. Сценарий поможет вам четко представить, что именно вы будете снимать.

За основу сценария можно взять короткие литературные произведения (рассказы, стихи, цитаты, где действующие герои – дети). Как правило, в литературных произведениях уже сложена сюжетная линия и вам не нужно её придумывать. Сказки, рассказы с животными или мифическими персонажами не подойдут, если только вы не собираетесь прибегнуть к помощи профессионалов и выехать на оборудованную съемочную площадку.

Шаг 2. Выбор оборудования

Камера

Не обязательно иметь дорогое оборудование. Для начала подойдет качественная цифровая камера или даже смартфон с хорошей камерой. **При съёмке на телефон** правильно выберите формат кадра, разместив его *горизонтально*.

Формат кадра – показатель, который задает соотношение сторон (ширины и высоты кадра). На сегодня самое распространенное соотношение размеров – 16:9.

При современном обилии форматов кадров видео и разрешений мониторов нередко конфликты между ними – либо видеоролик отображается с черными полосами по краям, либо картинка искажена, когда объекты и фигуры кажутся растянутыми.

Когда размер видео не соответствует настройкам экрана, получить удовольствие от просмотра фильма на компьютере или телевизоре вряд ли удастся. Такие видеоролики и фильмы можно встретить, например, на Ютубе. Основная причина – некорректное отображение кадров, которые деформируются из-за несовместимости пропорций видеофайла и настроек экрана. Самая распространенная проблема – черные полосы, которые в зависимости от формата видео могут обрамлять изображение сверху, снизу либо по бокам. Это означает, что высота либо ширина кадра меньше, чем разрешение экрана, поэтому пустоты заполнены чернотой.

Звук

Хороший звук — ключевой элемент фильма. Используйте внешний микрофон, чтобы улучшить качество записи. Если нет микрофона, следите за тишиной на съёмочной площадке. Можно использовать гарнитуру для телефона с микрофоном, параллельно записывая аудио на диктофоне.

Дополнительные аксессуары

Штатив для видеокамеры или телефона в съёмочном процессе незаменимая вещь. С ним вы сможете выставить нужный ракурс, избежать «шевелёнки».

Треноги, стабилизаторы и осветительное оборудование могут значительно улучшить качество вашего фильма.

Шаг 3. Этапы работы над фильмом

Раскадровка

Нужно схематично зарисовать видеоряд вашего фильма — выстроить последовательность движущихся изображений, ограниченных рамкой экрана.

План — отрезок видеозаписи, из них и состоит видеоряд. План всегда обладает внутренним движением, а его продолжительность может варьироваться. Стандартная длина плана — 5 сек. Смена планов — склейка. То есть каждые 5 секунд должен меняться кадр.

Важнейшая характеристика планов — их крупность.

Мерилом крупности планов является человеческая фигура.

Виды планов:

Любой кадр видео, если не происходит его смены за достаточно короткое время зрителю надоест. Планы нужно менять. Смена кадров в видео называется монтаж. Он бывает внутрикадровый и межкадровый.

Внутрикадровый — это когда смена планов и ракурсов производится движением камеры или перемещением объектов съемки в течение одной сцены, без прекращения съемки.

Межкадровый — это когда следующий кадр зритель видит отснятым другой камерой, или той же камерой, но после смены ракурса или плана.

Важно использовать правило «сорока пяти».

Само правило выглядит очень просто.

При съемке одного и того же объекта или сцены, два идущих друг за другом кадра не должны производиться под одним и тем же углом к объекту. Крайне желательно смещением точки съемки добиться того, чтобы угол между ними приближался к 45 градусам.

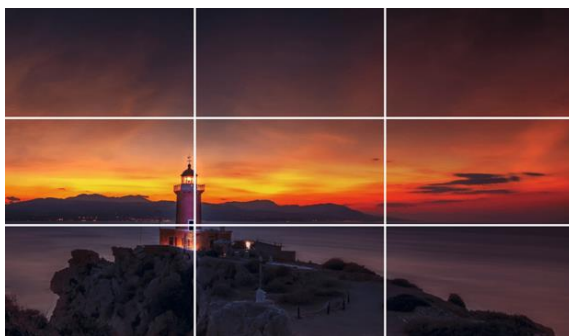
Съёмочный процесс

Существует несколько общепринятых способов располагать объекты в кадре.

Правило третьей. Если размещать объект не в центре, а вдоль вертикальных или горизонтальных линий, а также в точках их пересечения, картинка будет живописнее.

Линию горизонта лучше размещать не по центру кадра, а по горизонтали смещая ее вверх или вниз в соотношении $\frac{1}{2}$ в зависимости от того, что важнее небо или земля.

При съемке сцен с людьми крупным и средним планом старайтесь располагать головы и/или глаза героев несколько выше середины кадра, лучше всего на горизонтальной линии, делящий кадр в соотношении 1/3; 2/3.

Вправо - вперед. Если что-то движется в кадре слева направо, мы воспринимаем это как движение вперед, по направлению к чему-то, а если справа налево — как движение назад, возвращение или уход от чего-то.

Воздух в направлении движения. Если объект движется, между направлением его движения и границей кадра должно быть свободное пространство.

Трансфокация («наезд-отъезд») – изменение крупности снимаемого объекта в процессе съемки одного плана (сначала человек целиком, потом только лицо). Наезд сейчас делают редко, чаще монтаж планов.

Профессионалы для наезда, отъезда и скольжения используют тележку, слайдер или зум. Можно использовать скейтборд, настольный слайдер или картонку (коврик) и любую гладкую поверхность.

Подъем/спуск — используют в основном, чтобы:

- обозначить высоту объекта;
- переключить внимание зрителя с одной части на другую;
- следовать за объектом, который поднимается или спускается;
- передать киноклише «окинуть взглядом с ног до головы».

Следование — это движение камеры вместе с движущимся объектом. Камера может быть спереди, сзади, сверху или сбоку. Придает кадру динамичности и вовлекает зрителя в происходящее, делая его участником событий

Ракурс

Ракурс – важная характеристика плана. От объектива камеры до объекта съемки проходит воображаемая линия, именуемая осью съемки. Ракурс – это угол, образованный осью съемки и воображаемой вертикальной линией объекта.

Расположение камеры влияет на то, как зрители воспринимают изображение. Камеру можно располагать следующими способами.

Сверху/высокий угол. Такая съемка преуменьшает размер объекта и создает легкий эффект комичности.

Снизу/низкий угол. При такой съемке получаем обратный эффект: объект выглядит больше, величественнее и эпичнее.

Голландский угол — это основательно заваленный горизонт — 10 и более градусов. В зависимости от контекста, может подчеркивать нервное напряжение героя, безумие, дезориентацию или динамику.

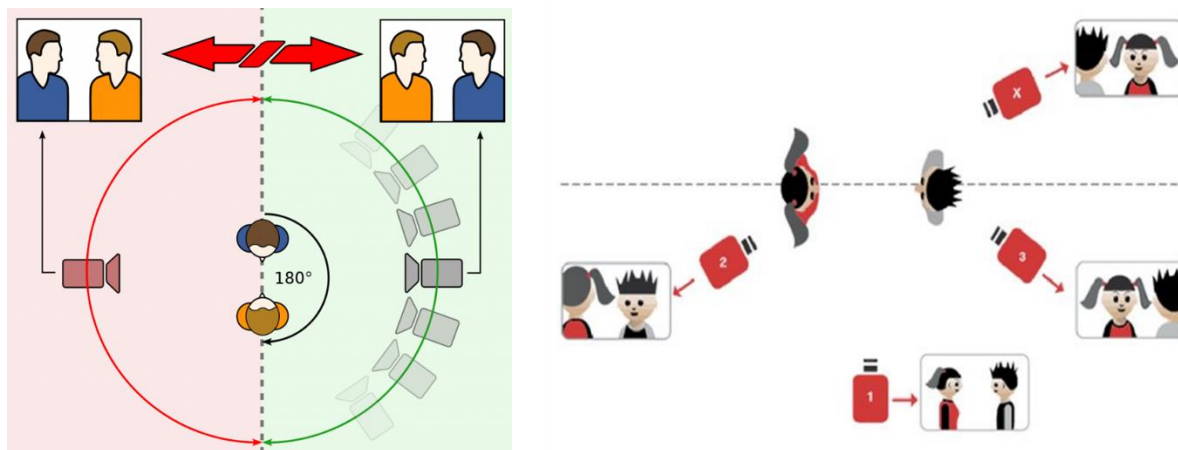
На уровне глаз — это классический, привычный зрителю ракурс. Используется большую часть экранного времени в качестве основного. Остальные углы — акценты.

Субъективный - с точки зрения героя, глазами героя.

Ось съёмки

Одной из наиболее распространённых тонкостей съёмки видео является правило 180 градусов (иногда называют правилом красной линии).

Работа с актерами

Работайте с актерами, чтобы они понимали свои роли и могли естественно вжиться в персонажей. Проведите репетиции перед съемкой.

Шаг 4. Монтаж

Выбор программы для монтажа

Выберите программное обеспечение для монтажа. Например, Windows Movie Maker, Video Deluxe, Windows Live, Shotcut, Video Pad Video Editor, CapCut и др.

Загрузите необходимые видеофайлы в программу для монтажа. Начните собирать кадры в хронологическом порядке. Следите за порядком и логикой развития сюжета.

Основы монтажа

Научитесь основам монтажа: обрезке клипов, переходах, добавлении музыки и звуковых эффектов. Монтаж — это тот этап, на котором ваш фильм «оживает».

Добавьте звуковые дорожки с диалогами и синхронизируйте речь с видео. Также не забудьте добавить музыку и звуковые эффекты, которые предусмотрены в сценарии. Проследите за тем, чтобы фоновая музыка и звуки были тише, когда актеры говорят. В противном случае голосов просто не будет слышно.

После монтажа просмотрите фильм. Обратите внимание на плавность развития сюжета и темп повествования. Используйте разные техники монтажа вроде затухания для перехода между сценами.

Заключение

Создание короткометражного фильма — это творческий и увлекательный процесс, который может стать отличным стартом для будущей карьеры в кинематографии или просто хобби, приносящим много радости. Помните, что каждый шаг в этом процессе предоставляет возможность учиться и совершенствоваться.