

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

Оператор и режиссер - это два разных полушария головного мозга. Оператор — это правое полушарие, отвечающее за интуицию, креатив и визуал. А режиссер — это левое полушарие, отвечающее за драматургию и логику.

Максимальную эффективность в работе головного мозга человек достигает, когда он строит достаточное количество нейронных связей для соединения двух полушарий и постоянного обмена информацией между ними. Наверное, из-за этого столько тандемов складывается еще со школьной скамьи киновузов, где происходит самые активные общения между студентами разных факультетов. Не всегда случается так, что оператор и режиссер учились вместе, и не на всех проектах случается, что мы приходим работать в тандемах, — и тогда важнейшей вещью становится подготовительный период.

Основная часть

Хорошие, опытные режиссеры чувствуют это и пытаются максимально использовать возможность общения с оператором-постановщиком, провоцируют его визуальные идеи. Оператору надо делать то же — постоянно предлагать референсы и делиться своими визуальными образами, которые раскрывают замысел режиссера.

В этот момент требуется максимальная работа понимания двустороннего диалога. Не надо забывать, что съемочная площадка — это, наверное, самое стрессовое место на земле. На ней характер будет меняться и может очень отличаться от того, что вы видели на подготовке. Тут важно заранее навести справки о человеке, если вы работаете первый раз вместе, и быть готовым к изменению личности в съемочном процессе.

Если вы понимаете, что с этим человеком вам совсем не по пути и вы не сможете правильно выстроить отношения с ним, может лучшим способом для вас двоих, да

и для проекта, будет вежливо отказаться от этой работы вообще.

В зарубежной школе режиссеры часто хорошо подкованы в создании визуализации произведения. Они отлично разбираются в раскадровке, крупности планов и движении камеры. Серьезное внимание этому уделяют еще в киновузах: на первых курсах все изучают общие дисциплины, учатся понимать каждую профессию, и лишь на втором курсе выбирают специализацию.

В итоге в зарубежной практике получается оператор — живописец светом и цветом, способный всегда подхватить и развить визуальную фразу режиссера, довести ее до самой выразительной точки.

В русской школе у режиссеров акцент делается больше на драматургию, наверное, из-за нашего литературного менталитета.

Да, к великому сожалению надо признать, что сценарная составляющая многих аудиовизуальных произведений в России далека от совершенства. Режиссеру приходится тратить много сил на закрытие этих драматургических дырок, что не дает полноценно заниматься мизансценированием и раскадровкой. И тогда просто необходимо доверие между режиссером и оператором, свобода в выражении идей. Зачастую оператор, — чувствуя, что он становится соавтором, — может высказать свое мнение по поводу драматургии, а режиссер очень ревностно на это отреагировать. Сказать, что оператор лезет не в свою работу, что у него замылился глаз, чтобы он лучше занимался своей профессией.

Но, на мой взгляд, это и есть попытка общения между «полушариями», и рубить эти нейронные связи не надо, их надо развивать. Ведь дело тут совсем не в том, кто главный! Оператор никогда не нарушает иерархию, значимость режиссера, просто хочет быть максимально полезным, сделать все, что он может.

Лучший способ работы с режиссером — это когда он транслирует свои драматургические акценты в той или иной сцене, а ты можешь их развить и предложить в визуальной форме. Когда работа строится так, и у вас есть наработанное с режиссером доверие друг к другу, то это бесконечное счастье и максимальная эффективность работы тандема.

Разбор сценария перед встречей с режиссером.

В первую очередь, конечно же, читать сценарий, разбивать его на акценты. Например: герой идет в темном помещении и прислушивается к шорохам. Вдруг открывается дверь, из которой сочится яркий свет, и героя что-то хватает из темноты. Акценты здесь такие: сцена открывается проходкой, герой прислушивается, оглядывается. Сюда можно вставить кадр с «долли», чтобы

показать, как надвигается темнота. Открывается дверь, реакция, что-то хватает героя.

Это основные акценты сцены, которые можно добавлять и разбавлять стилистически. К примеру, вся сцена может быть снята одним кадром или разбита на множество реакций. Можно решить все на крупных кадрах — зависит от подачи и ощущения, которое нужно создать. Оператор, который снимает только картинку — плохой оператор. Необходимо уметь поддержать актерскую игру, погрузить зрителя в момент, используя визуальные приемы.

Режиссеру нужен человек, который укажет на дыры в сценарии и поможет их исправить. Бывают режиссеры, которым важна именно визуальная составляющая и стилизация, бывают те, которые, наоборот, ищут оператора, способного создать незаметное «стекло» между героем и зрителем. И везде на помощь приходит анализ.

На первой встрече с режиссером говорим про творчество, пытаемся понять, одинаково ли мы мыслим, получится ли совместная работа, открыт ли режиссер к творческому сотрудничеству. Это довольно тонкий период, в который можно точно определить, как сложится сотрудничество. В последующую встречу мы обсуждаем фильм целиком, персонажей и их мотивацию, эмоциональные арки.

Дальше — интенсивная подготовка, проработка сцен. Не нужно печалиться и пытаться выжать стилизацию ради стилизации — сценарий сам подскажет как его снять. К примеру, если весь фильм стилизован, каждый кадр фильма специфичен, то смотреть его будет крайне тяжело. Тяжелая визуализация так же вредна для зрителя, как и ее отсутствие.

Не надо бояться снимать сцену просто. Не надо забывать суть работы оператора-постановщика — мы поддерживаем актерскую игру, а в киноиндустрии очень много операторов, которые любят мериться размерами объективов.

Вы должны стать членом семьи, который в трудную минуту подставит плечо и иногда даже поможет срежиссировать сцену, когда самому режиссеру станет нехорошо от съеденных орехов.

Во время подготовительного периода делаются фото- и видеопробы мест натуральных съёмок.

Во время подготовительного периода режиссёр, изучив огромный материал по теме фильма, разрабатывает концепцию фильма. Творческая группа, в которую кроме режиссёра входят продюсер, художник, оператор-постановщик и второй

режиссёр, создаёт режиссёрский сценарий и экспликацию (толкование режиссёром будущей картины, его видение фильма).

Режиссёрский сценарий является, по сути, техническим описанием будущего фильма. На основе литературного сценария производится последовательная запись всех эпизодов фильма с разбивкой их на отдельные съёмочные кадры со зрительными и звуковыми особенностями их выполнения.

К режиссёрскому сценарию прилагается раскадровка — рисунки всех кадров, выполненные художником фильма или режиссёром от руки.

Постановщики, для которых очень важна визуальная составляющая и стиль будущей ленты, готовы идти гораздо дальше, нанимая профессионалов из мира комиксов или же раскадровщика. Можно создать аниматик, имитируют проезд камеры вдоль кадра и зуммированные «наезды» на рисованных персонажей. Так же можно снять раскадровку – такие «заготовки», предъявляемые заказчику, выглядят еще более реально, чем рисованные картинки, и максимально приближены визуально к предполагаемому результату.

Оператор-постановщик изучает условия съёмки постановочных объектов в павильонном интерьере и на натуре и создаёт операторскую экспликацию, в которой указывает особенности светотонального и колористического решения кадров объектов. Подбираются актёры, проводятся первые репетиции, разрабатываются эскизы декораций и костюмов. В подборе актёров на главные и второстепенные роли, а также на участие в массовках режиссёру и продюсеру помогает актёрский отдел, который есть на каждой киностудии. Особое внимание уделяется изобразительному решению фильма.

Художник-постановщик разрабатывает эскизы декораций для павильонных и натуральных съёмок, костюмов, грима, комбинированных съёмок, продумывает и подбирает реквизит. Всё это передаёт характерные черты эпохи, среды и быта. Кроме того, эскизы должны дать представление о стилистике фильма, цветовом и пластическом строе. В этот же период режиссёр вместе с художником и оператором выбирают места для натуральных съёмок. В итоге создаётся постановочный проект, в который входят: режиссёрский сценарий и экспликация, разработка отдельных эпизодов и сцен, фото- и кинопробы, эскизы, съёмочные карты и операторские экспликации, подробные раскадровки, монтажно-технические разработки, фотоматериалы, экспликации звукового оформления фильма, календарно-постановочный план и генеральная смета.

ИСТОЧНИК

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинопроизводство#Подготовительный_период

<https://tvkinoradio.ru/article/article14617-podstav-plecho-i-stan-naparnikom-kak-operatoru-zavoevat-doverie-rezhissera>

<https://tvkinoradio.ru/article/article16812-operator-i-rezhisser-sekreti-uspeshnogo-vzaimodejstviya>

<https://tvkinoradio.ru/article/article13942-kak-operatoru-najti-obshij-yazik-s-rezhisserom>

<https://studfile.net/preview/1788366/>

https://gitr.ru/data/student/diplom/otveti_oper.pdf