

Тема лекції

“Як зняти кіно?”

Мета лекції

Метою лекції є ознайомлення студентів з основними етапами та складовими процесу створення сучасної кінематографічної роботи в сфері аудіовізуального мистецтва.

План лекції

- 1. Вступ**
- 2. Перший етап: створення сценарію**
- 3. Другий етап: пошук та визначення команди**
- 4. Третій етап: вибір зйомочної локації**
- 5. Четвертий етап: зйомка**
- 6. П'ятий етап: монтаж**
- 7. Шостий етап: пост-продакшн**
- 8. Сьомий етап: реліз**
- 9. Висновки**

Як зняти кіно?

Зняття кіно - це складний і багатоетапний процес, який включає в себе багато різних етапів, таких як створення сценарію, підготовка екіпажу, вибір акторів та зйомочної локації, зйомка, монтаж і пост-продакшн.

Перш ніж розпочати, ми розглянемо саме поняття “Кіно” - це мистецтво створення фільмів, що використовує зображення та звук, щоб розповісти історію або передати певний настрій аудиторії. Кіно може бути документальним або художнім, фільм може бути створений для розваги, навчання, інформування або для досягнення певної мети. Кіно складається зі зображень, які можуть бути створені з використанням різних технологій,

таких як фотографія або комп'ютерна графіка, та звуку, який може бути записаний з реального життя або створений штучно. Візуальні та аудіовізуальні елементи відіграють важливу роль в тому, як історія буде розповідатися та як аудиторія буде сприймати її. Кіно є важливим засобом культурного вираження, що дозволяє нам досліджувати світ, розширювати наші знання та розуміння, співчувати та відчувати емоції, а також розважатися та насолоджуватися мистецтвом.

Ось кілька кроків, які потрібно виконати для зняття кіно:

1. Створення сценарію: Першим кроком у створенні фільму є написання сценарію.

Сценарій - це письмовий текст, який описує дії та діалоги персонажів в фільмі, телевізійному шоу або відеоіграх. Це основний документ, який використовується в процесі створення фільму, де він служить основою для режисера, акторів та інших членів знімальної групи.

Сценарій повинен містити розклад зйомок та інформацію про технічні деталі: опис кожної сцени, розміщення персонажів на екрані, їх дії та діалоги. Він також може містити опис місця дії, настроїв та емоцій, які повинні бути передані через кадри та звукові ефекти.

Формування сценарію є важливим етапом у процесі створення фільму, оскільки він дозволяє створити основу для історії та визначити, як вона буде розкриватися на екрані. Сценарій може бути написаний однією людиною або командою сценаристів, і його можна змінювати та адаптувати на різних етапах створення фільму.

У кіноіндустрії сценарій є важливим елементом при пошуку фінансування та пошуку акторів та режисера для проекту. Також

сценарій може бути оцінений та визнаний відповідними організаціями, наприклад, Американською асоціацією сценаристів (WGA) та отримати різні премії та нагороди.

Основна методика складання сценарію включає наступні етапи:

- Розробка ідеї. Перший етап полягає в тому, щоб знайти ідею для фільму або телевізійного шоу. Це може бути як ідея для нового проекту, так і адаптація існуючого матеріалу, наприклад, книги або коміксу.
- Створення сюжету. На цьому етапі сценарист визначає головну сюжетну лінію, яка буде простягатися через весь фільм. Він визначає основні події, які повинні статися, і розподіляє їх по актах або сценах.
- Розробка персонажів. Сценарист створює персонажів, які будуть розповідати історію фільму. Він розробляє характеристики кожного персонажа, його мотивації, цілі та перешкоди, з якими він стикається на шляху до досягнення своєї мети.
- Структурування. На цьому етапі сценарист розподіляє події по актах та сценах, створює точки повороту і визначає, які події повинні відбутися в кожному акті, щоб розкрити сюжет та розвивати персонажів.
- Написання першого чернетку. На цьому етапі сценарист пише перший чернет сценарію, що описує дії та діалоги персонажів. Це може бути дуже грубий чернет, який потребує додаткової роботи, але він містить основні елементи сценарію.
- Редагування та переписування. Після написання першого чернетку сценарію, сценарист редагує та переписує його, щоб

покращити сюжет, персонажів, діалоги та структуру сценарію. Він виправляє помилки та недоліки в історії та діалогах, видаляє або додає сцени, адаптує сценарій до бюджету та потреб глядачів.

- Читання та рецензування. Після того, як сценарист доведе сценарій до потрібного рівня, він може надіслати його на рецензування іншим професіоналам. Вони можуть дати корисні поради щодо того, як покращити сценарій.
- Передача сценарію в продакшн. Коли сценарій готовий, його можна передати в продакшн, де продюсери та режисери можуть працювати над наступним етапом виробництва.

2. Підготовка екіпажу та акторів: Після написання сценарію, вам потрібно зібрати екіпаж, який буде займатися зйомкою фільму, та знайти акторів, які зможуть гідно відобразити героїв. Відбір акторів та команди для зйомки фільму - це важлива частина процесу створення фільму. Він може залежати від бюджету, потреб і вимог сценарію та інших факторів.

Отже, ось деякі кроки, які можуть включати відбір акторів та команди для зйомки фільму:

- Розгорнутий аудит. Це початковий етап, на якому продюсери та режисери створюють список можливих кандидатів на головні ролі, другорядні ролі та інші професійні посади. Цей список може включати акторів, які вже мають ім'я в галузі, або новачків, які шукають свою першу велику роль.

- **Кастинг.** Після розгорнутого аудиту продюсери та режисери можуть провести кастинг. Це означає, що актори або інші професіонали займають певну роль або посаду на зйомках. Кастинг може відбуватись в декілька етапів, починаючи зі звернення до агентів акторів та працюючи з масовками та іншими професіоналами.
- **Пробний зйом.** Після того, як кандидати були обрані на кастингу, їм можуть запропонувати зняти кілька пробних сцен або фрагментів з фільму. Це може допомогти режисерам та продюсерам визначитися, як актори підходять до ролі, та які з них найкраще взаємодіють між собою.
- **Відбір команди зйомки.** Крім акторів, команда зйомки також має велике значення для успішного створення фільму. Це можуть бути оператори, керівники знімальної групи, костюмери, візажисти та інші професіонали, які допомагають втілити у життя задумане візуально. Під час відбору команди зйомки, режисер та продюсери звертаються до своїх колег, знайомих для пошуку фахівців через різні професійні організації та бази даних.
- **Домовленість з акторами та командою зйомки.** Після відбору акторів та команди зйомки, домовленість про умови співпраці можуть бути врегульовані через підписання контракту. Це може включати умови щодо оплати, розкладу зйомок та інших деталей, пов'язаних з роботою на зйомках.
- **Репетиції та підготовка до зйомок.** Після відбору акторів та команди зйомки, можуть відбуватись репетиції та підготовка до зйомок. Це може включати вивчення сценарію, створення костюмів та реквізиту, вибір місць для зйомок та інші підготовчі роботи.

В цілому, відбір акторів та команди зйомки - це процес, який може зайняти багато часу та зусиль. Проте, правильний вибір може допомогти створити відмінний фільм, який буде задовольняти вимоги глядачів та заробляти на ринку кіноіндустрії.

3. Вибір зйомочної локації: Потрібно вибрати місце для зйомки, де можна буде відтворити сценарій та відобразити потрібну атмосферу. Процес вибору локації для зйомки кіно може бути досить складним і включає в себе кілька етапів.

- По-перше, залежно від історії фільму та його жанру, режисер та продюсер можуть визначити загальну місцевість, де будуть проходити зйомки. Наприклад, якщо фільм проходить в стародавніх часах, можливо знадобиться знайти стародавні місцевості або руїни, щоб надати автентичного вигляду.
- По-друге, можуть використовуватися місцеві відомості, такі як книги, фотографії або інші матеріали про локації.
- По-третє, залежно від бюджету фільму, можуть найматися менеджери по локаціях, які допомагатимуть в пошуку місць для зйомок. Вони можуть досліджувати різні місця, проводити огляди та допомагати вирішувати питання з орендою та дозволами на зйомку.

4. Зйомка: Під час зйомки фільму екіпаж буде використовувати спеціальні камери та світло для того, щоб зняти кіно відповідно до задуму. Найбільш часомісткі і складні зйомки - це сцени з багатьма героями, з великим числом змін настрою та дій, а також з використанням великої кількості спецефектів.

Цей етап включає в себе встановлення камер, мікрофонів та світла, підготовку та узгодження акторських виступів та зйомку окремих

сцен. На початку зйомочна команда розміщує техніку та обладнання, встановлює камери та мікрофони для запису зображення та звуку. Крім того, на цьому етапі підготовлюють освітлення для кожної сцени, щоб забезпечити якісну зйомку.

Після підготовки техніки та обладнання, знімальна команда приступає до зйомки окремих сцен. Зазвичай кожна сцена знімається декілька разів для того, щоб забезпечити кращу якість зображення та звуку, а також для того, щоб узгодити акторські виступи.

Узгодження акторських виступів є важливою частиною другого етапу процесу зйомки. На цьому етапі актори відтворюють свої ролі та виконують дії, які були передбачені сценарієм. Режисер та оператор відслідковують виступи акторів та вирішують, як найкраще зняти кожну сцену. Крім того, також можуть виникати непередбачувані ситуації, такі як погана погода, помилки техніки або проблеми з акторами. У таких випадках зйомочна команда повинна бути готова швидко реагувати та знайти рішення, щоб продовжити зйомки.

5. Монтаж: Після зйомки матеріалів відбувається монтаж. Це процес обробки і вибору кращих кадрів, їх різання та впорядкування в логічну послідовність, щоб створити відповідну історію. Також під час монтажу додаються музика, звукові ефекти та інші аудіовізуальні компоненти.
6. Пост-продакшн: Це останній етап у створенні фільму, після монтажу. Пост-продакшн включає в себе коригування кольорів, обробку звуку, створення спецефектів та додавання будь-яких інших необхідних елементів.

7. Реліз: Після того, як фільм був створений, його можна показати публіці. Це може бути у формі кінотеатрального релізу, онлайн-прем'єри або показу на телебаченні.

Отже, ці сім кроків, що складаються з написання сценарію, пошуку команди, визначення локації зйомки, безпосередньо продакшену, монтажу, пост-продакшену та релізу, є загальними та описують основний процес зняття кіно. Проте, кожен фільм має свої унікальні вимоги та потреби, тому процес може змінюватися залежно від проекту.

Рекомендовані джерела:

1. “The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age” Steven Ascher та Edward Pincus. Посилання: https://books.google.fr/books/about/The_Filmmaker_s_Handbook.html?id=zp4KMKwnYVoC&redir_esc=y
2. “The Oxford Handbook of Film and Media Studies” ред. Robert Kolker. Посилання: <https://academic.oup.com/edited-volume/28151/chapter-abstract/212923141?redirectedFrom=fulltext>
3. “The Art of Film Funding: Alternative Financing Concepts” автора Carole Lee Dean. Посилання: https://books.google.fr/books/about/The_Art_of_Film_Funding.html?id=bupLnwEACAAJ&redir_esc=y
4. “Від задуму до екрану” Г. О. Десятник. Посилання: <http://ktm.journ.knu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Vid-zadumu-do-ekrana-odyn-interval-2.pdf>