

Завершение работы над фильмом

Звуковой монтаж

Смонтированный видеоряд необходимо озвучить. Автор может работать с пятью или более фонограммами: закадровым комментарием, синхронизированным звуком, двумя музыкальными дорожками и шумами. Их необходимо свести в одну контрольную фонограмму. На видео все работы можно завершить при цифровом монтаже. Искусство проведения звукового монтажа остается тем же, но технология видео сложнее. Главные принципы одинаковы как для кино, так и для видео. Но описанные технологии имеют отношение более к кинопроизводству.

Дикторский текст.

Режиссер должен присутствовать при озвучании, чтобы контролировать максимальное соответствие слов и видеоряда. Иногда это достигается путем небольших изменений изображения. Можно растягивать текст, увеличивая пары между словами и фразами, или сокращать его, удаляя лишние слова. Необходимо следить за тем, чтобы после редактирования текст не выглядел странным или неуклюжим. Например, вы хотите убрать слово, но обнаруживаете, что фраза заканчивается на слишком высокой интонационной ноте или предложение резко обрывается. Несколько раз проверьте, какое количество текста действительно необходимо. Если вы имеете привычку писать слишком много, откажитесь от лишнего текста. Благодаря этому фильм начнет дышать.

Музыкальное оформление.

Как правило, музыка записывается на две дорожки, чтобы при необходимости всегда можно было вывести одну и ввести другую. Полезно немного растянуть изображение до окончательного подбора музыкального сопровождения, так как режиссер может решить обрезать кадр в соответствии с музыкальным ритмом. Если изображение растянуто, проблем не возникает: можно просто вырезать несколько кадров.

После наложения музыки необходимо проверить совместимость фонограмм (музыки, текста и синхронизированного звука). Постарайтесь избежать конкуренции. Закадровый комментарий не должен звучать на фоне красивой музыки, которая несет смысловую или эмоциональную нагрузку. При этом музыка всегда теряется, так как текст имеет преимущество при звуковом монтаже.

При поиске баланса между музыкой и эффектами (шумами) возникает несколько иная проблема. Многие монтажеры накладывают великолепную музыку и одновременно плотно заполняют шумовые дорожки для максимального правдоподобия. Это не так плохо, но убедитесь, что обе фонограммы удачно сочетаются. Если они совпадают в какой-то точке, придется выбирать одну из двух, так как вместе они могут произвести неприятный для слуха эффект.

Шумы (звуковые. эффекты).

Некоторые шумы записываются синхронно с изображением, некоторые — отдельно на съемочной площадке, покупаются в фонотеке или музыкальной

библиотеке. Первые подкладываются при монтаже картины, а вторые — после завершения записи текста и музыки, то есть шумовая фонограмма обычно накладывается в последнюю очередь. Шумы оживляют фильм, создают ощущение реальности происходящего на экране. Попробуйте обойтись без них и немедленно ощутите их нехватку.

Шумы используются двояко: как натуральные и для создания общей атмосферы. Натуральные шумы (синхронизированные звуки захлопывающихся дверей, выстрелов, падающих книг, марширующих ног) едины с изображением. Общие шумы создают атмосферу фильма, но не обязательно привязаны к определенному источнику. Мы часто слышим пение птиц, лай собаки, но не видим этих объектов на экране.

Главный вопрос использования шумов — ограничение их объема. Можно сформулировать это следующим образом: не все, что производит шум, должно звучать. Зачастую лучше использовать всего несколько шумов. Основная цель — создать атмосферу и добиться реализма, но вовсе не обязательно достоверности. Шумы накладываются не автоматически, этот процесс дает столько же возможностей для творчества, как и наложение музыки.

На каждой съемочной площадке необходимо записать несколько секунд натуральных шумов. При наложении фонограммы они заполнят пробелы или создадут атмосферу.

Лист озвучания.

После наложения всех фонограмм необходимо составить лист или таблицу озвучания. Эта своеобразная диаграмма, представляющая точки ввода и вывода каждого звука на каждой фонограмме, его продолжительность и соотношение с другими звуками на других фонограммах. Эта таблица станет руководством для монтажера и звукооператора при микшировании.

Лист озвучания составляется относительно просто. Монтажер устанавливает отдельно каждую фонограмму на монтажном столе и делает отметки о точках ввода и вывода звука по счетчику кадров. Эта информация заносится в таблицу.

Работа в студии.

Лист озвучания представляет основной план озвучания. Обычно я делаю две копии: для монтажера и звукооператора. Монтажер возглавляет звуковой монтаж и рекомендует звукооператору необходимые тона. Однако только режиссер имеет право окончательного решения. При микшировании рабочая копия проектируется на экран, под которым демонстрируется счетчик кадров, которые специалисты соотносят с цифрами листа озвучания.

Шумы.

Многие студии имеют в своих архивах записи фоновых шумов — от пения птиц до шума вертолета. Чем лучше студия, тем объемнее и разнообразнее ее архив. Об этом нужно всегда помнить, так как несмотря ни на какие усилия и предусмотрительность, звука часто не хватает. Либо обнаруживается, что уже записанный звук необходимо усилить. Тогда фоновые шумы оказывают неоценимую помощь, поскольку их очень легко вводить на дорожку и стирать.

Микширование фонограмм.

Все фонограммы должны быть сведены на одну контрольную фонограмму. Это можно сделать в один прием или путем нескольких предварительных микширований.

При наличии большого количества фонограмм, например, семи или восьми, лучше предварительно смикшировать несколько из них в одну, прежде, чем приступить к работе с контрольной фонограммой, так как это значительно упрощает труд. Но существует и еще одна немаловажная причина: до окончательного сведения нужно собрать фонограмму «МЭ». Фонограмма «МЭ» — музыка и эффекты — необходима, если фильм будет переводиться на иностранный язык. При продаже фильма на французское или немецкое телевидение у вас потребуют две фонограммы: диалоги и МЭ. Телевизионный канал переведет диалоги на соответствующий язык и, используя обе фонограммы, сделает окончательный монтаж звука. В этом случае иностранный язык будет составлять единое целое с музыкой и шумами.

В каком порядке лучше делать предварительное микширование? Правил не существует. При возможности я сначала микширую музыку и шумы (фонограмма МЭ), затем синхронные диалоги, после этого две первые фонограммы, и на последнем этапе — комментарий. Если времени и средств хватает только на одно предварительное микширование, сначала работают над музыкой и эффектами, оставляя диалоги и комментарий напоследок

Микширование звука трудоемкий процесс, так как автор пытается собрать в единое целое все элементы. Как правило, режиссер просматривает только полминуты материала за один прием, используя лист озвучания в качестве руководства. Монтажер сообщает звукооператору, как наложить и записать звук в этом отрывке. Первая запись очень редко проходит гладко: музыка звучит слишком громко, какой-то шум вообще не слышен. Бы работаете с этим же эпизодом второй раз: все идет хорошо, но музыка смикширована отвратительно. Таким образом, вы скачете взад и вперед до тех пор, пока все останутся довольны и можно переходить к следующему отрывку.

При плохом качестве оригинала звук можно вытащить на студийном оборудовании. Лишний шум или гудение удаляется при помощи фильтра или дополнительного эха для усиления эффекта.

Все это время вы пытаетесь создать гармоничное взаимодействие фонограмм и добиться высококачественного звука. После завершения работы прослушайте контрольную фонограмму. Если что-то не так, сейчас еще можно исправиться. Особенное внимание обратите на синхронность звука и изображения.

Заглавные титры

Параллельно с подготовкой к звуковому монтажу режиссер обдумывает название, титры и оптические эффекты. Обычно все наплывы, наложения и т.д. маркируются во время монтажа. В любом случае это необходимо сделать до чернового монтажа. Титры и название — несколько иная история. Режиссер вполне может отложить принятие окончательного решения по этому поводу — какие титры, где и как они появляются — до завершения монтажа.

Существуют два варианта титров: белые или цветные на черном, цветном или нейтральном фоне или наложение на неподвижное или движущееся изображение.

Первый вариант не представляет особых технических сложностей. Второй может выглядеть претенциозно или драматично, но стоит дорого и требует очень квалифицированной лабораторной работы.

Если вы решили использовать наложение, тщательно выберите место на экране. Во-первых, наложенные титры должны быть отчетливо видны на достаточно темном фоне. Бессмысленно давать белый или желтый текст на фоне белого неба. Во-вторых, текст не должен заслонять важной визуальной информации, то есть титры не обязательно появляются ровно в центре, но могут быть смещены вправо или влево в соответствии с фоном.

Сегодня, с появлением и широким распространением компьютерной графики, кинематографисты получили огромные возможности использования титров и наложения другой информации: от простого шрифта до самых изощренных графических эффектов. Все зависит от личного вкуса и задач. Причудливые титры будут хорошо смотреться в эксцентричной картине. Научно-популярный фильм предполагает строгость стиля.

Существует только одно правило: титры и названия должны легко читаться. Это означает выбор подходящего размера букв на экране, достаточную скорость прохождения по экрану. Обычно проблем со статикой или наплывом не возникает. Расстояние между словами бегущей строки настолько мало, а скорость прохождения настолько велика, что прочитать их практически невозможно. С видеотитрами дело обстоит гораздо проще. Их записывают на дискету при линейном монтаже. Затем дискету приносят в цифровую монтажную, где с титрами можно экспериментировать как угодно, и записывают на мастер-кассету.

Получение копии фильма

Звуковой монтаж и наложение титров происходят практически одновременно. После этого можно приступить к подготовке прокатной копии. После монтажа можно попросить звукооператора заказать оптический негатив с магнитной записи, предварительно убедившись, что у вас есть дубликат контрольной сведенной фонограммы на случай, если эта фонограмма будет утеряна. После этого я считаю работу над звуком законченной.

После оформления титров и названия фильм оставляют в лаборатории для обработки негативного монтажа. В зависимости от метража это может продлиться от нескольких дней до нескольких месяцев.

После получения первой копии проверьте синхронность и качество звука. Во-вторых, убедитесь, что в лаборатории не произошло ошибок при негативном монтаже. Однажды мне отпечатали копию вверх ногами. В-третьих, проконтролируйте качество цвета.

Как правило, в первой копии появляется несколько ошибок. Ваша задача — их выявить.

Иногда приходится делать несколько пробных копий, прежде, чем качество будет удовлетворительным. Расходы по дополнительным копиям несет лаборатория. Все это требует времени, но стоит того, так как, наконец, вы можете показать результат всех своих трудов. Теперь вы можете гордиться своим фильмом, который, по глубокому убеждению каждого автора, достоин Оскара.