

О ЧЕМ НАДО ПОМНИТЬ В МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД

Монтажер документального фильма должен быть:

- терпелив, организован, дипломатичен, готов к экспериментам
- на самом деле он — второй режиссер и должен иметь склонность к субъективным суждениям.

Аспекты монтажа, заслуживающие упоминания:

- фильм фиксирует определенные состояния сознания, чтобы помочь зрителю проникнуть в изменяющуюся психологию героя (или рассказчика)
- любопытные несоответствия в информации побуждают зрителя к активному, направленному на решение вопросов взаимодействию с фильмом
- всякое обращение к воображению или суждению зрителя — это признание его равноправия и приглашение участвовать в совершении открытия
- иногда можно достичь драматических преимуществ, нарушая хронологическую последовательность:
- перекрестный монтаж двух историй может сжать или растянуть время, подчеркнуть сравнение или иронию
- модальное слово, приходящееся на каждый новый план, помогает истолковать значение образов
- изменение взаимного расположения слов и кадров может придавать им разный смысл
- легче сократить фильм, чем прибавить содержания к уже урезанной картине
- если смонтированный вариант совсем не похож на то, что вы ожидали, просмотрите его еще раз, прежде чем делать выводы
- чтобы сохранить режиссерскую объективность, не окунайтесь с головой в процесс монтажа
- структура фильма и его авторский голос создаются в процессе монтажа.

Монтажные листы:

- не отражают модуляций голоса, так что не рассчитывайте, что все будет звучать именно так, как написано
- их можно заменить кратким изложением тем с указанием тайм-кода как индекса для быстрого поиска важного материала
- без них можно обойтись, но часто получается, что за стоминутную экономию приходится расплачиваться потом.

Журналы съемки:

- высвобождают время и энергию для творческого подхода к работе
- никогда не меняйте систему их ведения посреди производственного цикла.

Монтаж на бумаге:

- выбор фрагментов
- сделайте фотокопию монтажных листов для того, чтобы:
- при просмотре пометить любой хорошо прописанный фрагмент
- отмечать квадратными скобками начало и конец эпизода
- делать на полях идентифицирующие шифры (кассета, персонаж, сцена, номер фрагмента, тайм-код)
- делать на полях краткое пояснение
- подготовка к монтажу на бумаге:

- сделайте копию размеченных монтажных листов, чтобы
- разрезать необходимые фрагменты монтажных листов на полосы
- на каждой полосе писать название и исходное расположение каждого эпизода
- соображения относительно структуры бумажной монтажной версии:
- избегайте такого пути создания документального фильма, в котором главную смысловую роль играют тексты, т.е. не делайте сначала монтаж действия на бумаге, лишь потом добавив диалоги
- как ваш фильм будет структурирован во времени?
- какую информацию должен получить зритель, чтобы понять логику развития вашего фильма?
- какие еще организующие приемы могут помочь вам сгруппировать материал?
- как ваш фильм будет раскрывать свою главную цель? (с заключением «контракта со зрителем» нельзя тянуть слишком долго)
- получите ли вы какие-либо драматургические преимущества, если нарушите естественное продвижение героя во времени?
- что вы можете предложить в качестве параллельной истории, чтобы сжать или растянуть время?
- к каким особым формам сопоставления вы можете прибегнуть, чтобы добиться эффектных сравнений и иронии?
- как вы можете выразить развитие в своем фильме (что так важно)?
- Сборка бумажной монтажной версии:
- старайтесь в меру всех своих способностей, но помните, что монтаж на бумаге — это лишь слова на бумаге, интерпретирующие ваш фильм
- не избавляйтесь ни от чего такого, что вызывает у вас сомнения, — оставьте выбор альтернатив на последующий этап
- сделайте простой схематичный план; пусть сложные решения подсказываются самим фильмом, а не возникают сначала на бумаге или в голове.

Первая сборка материала:

- соберите приблизительный вариант фильма в целом, не прорабатывая детали
- не занимайтесь украшательством, пока не прояснится облик фильма в целом и его цель
- порядок и взаимное расположение материала влекут за собой очень серьезные последствия
- вы представляете по одному «вещественному доказательству» за один раз, чтобы в голове у зрителя сложилась цельная картина всего «дела»
- пусть ваш фильм сам начнет подсказывать вам, что делать.

Монтаж черновой версии:

- на этом этапе (а этапов будет много) обращайте внимание лишь на основные проблемы фильма
- заранее приняв решение о максимальном метраже, вы смиритесь с неизбежностью отказа от определенной части отснятого материала
- легче сократить фильм, чем добавить содержание в уже урезанную картину.

Просмотр:

- постарайтесь увидеть каждый новый монтажный вариант глазами непредвзятого и не имеющего специальной подготовки зрителя

- если смонтированный вариант совсем не похож на то, что вы ожидали, просмотрите его еще раз, прежде чем делать окончательные выводы
- где в фильме нарушается драматургическое равновесие?
- достаточно ли обоснован график «драматической температуры» фильма?
- где фильм кажется затянутым?
- что запоминается, а что не оставляет следа?
- максимально ли вы использовали «разоблачение по контрасту»?

Закадровый текст:

- постарайтесь, чтобы ваш фильм сам, без закадрового текста, рассказывал историю
- если без закадрового текста не обойтись, решите, какой подойдет лучше: заранее написанный или импровизированный
- закадровый текст должен либо без труда восприниматься зрителем, либо не использоваться вообще
- закадровый текст должен быть написан в форме прямой речи простым разговорным, а не письменным языком
- никогда не описывайте то, что можно увидеть в кадре. Дополняйте изображение словами, не дублируйте его
- будьте готовы изменить синтаксис, чтобы привести его в соответствие с последовательностью зрительского восприятия
- оставляйте место для звуковых эффектов
- первое (или «модальное») слово, приходящееся на каждый новый план, влияет на то, как зритель будет трактовать изображение
- изменение взаимного расположения слов и кадров может создавать разные смысловые значения
- если только вы не излагаете свою личную точку зрения, используйте закадровый текст в первую очередь для изложения фактов
- избегайте использовать закадровый текст для заведомого склонения зрителей к какой-либо точке зрения; у них это может вызвать недовольство
- продуманный закадровый текст подготавливает зрителя к вынесению собственного ценностного суждения
- закадровый текст может ускорить экспозицию фильма и создать краткие, живые переходы между эпизодами
- всякий закадровый текст, особенно если он плохо написан или прочитан, является вторжением во взаимоотношения зрителя с темой
- закадровый текст может привлечь внимание зрителя к тем аспектам материала, которые вы хотите выделить.

Дикторы:

- зрители воспринимают диктора как голос фильма
- особенности дикторского голоса и манера чтения должны воплощать ваше собственное отношение к теме
- до начала записи сделайте черновую запись закадрового текста, чтобы убедиться, что он вас устраивает и в нем учтены все главные моменты
- во время прослушивания претендентов на роль дикторов будьте внимательны, давайте указания, чтобы проверить реакцию на них претендента.

Запись закадрового текста:

- покажите выбранному вами диктору фильм и объясните, какие характерные черты должны присутствовать в тексте

- дайте диктору краткие, позитивные, вразумительные указания
- во время записи диктор смотрит в написанный текст (сценарий или монтажные листы), а режиссер смотрит на экран и слушает через динамики или наушники, следя за правильностью подачи текста и темпа чтения
- не забудьте записать две минуты «микрофонной паузы» в студии.

Музыка:

- музыка не должна вызывать ложных эмоций
- выбор музыки должен открывать доступ во внутренний мир героя или содержание темы
- музыка может определять эмоциональный уровень восприятия зрителем данного фрагмента
- вы не узнаете, правильно ли выбрана музыка, пока не прослушаете ее под изображение
- лучше вообще обойтись без музыки, чем использовать посредственную.

Чистовой монтаж:

- чтобы сгладить переходы и создать интересные несоответствия между тем, что мы видим, и тем, что слышим, используйте монтаж с наложением
- узнайте стандарты продолжительности кинопоказа для различных форм кино- и телепроката и сделайте соответствующий выбор
- старайтесь выразить многое в малом объеме
- удачные короткометражные фильмы везде будут хорошо приняты
- большинство людей имеет предвзято негативное отношение к длинным, тщательно «разжевывающим» смысл фильмам; исключения составляют картины, в которых насыщенность актуальными темами оправдывает затраты прокатного времени.

Проверка реакции зрительской тест-группы:

- помните, что невозможно удовлетворить всех!
- чтобы проверить, воспринимается ли ваш фильм именно так, как вы рассчитывали, используйте показательные для него тест-группы и хорошо продуманные открытые вопросы
- во время тестового просмотра максимально контролируйте звук — он оказывает непропорционально большое влияние на реакции аудитории
- направляйте внимание аудитории на проблемы, которые представят вам нужную информацию, но помните, что надо задавать открытые, не содержащие подсказок вопросы и акцентировать внимание на ответах зрителей, а не на том, что хотите услышать
- понятен ли вашим зрителям главный скрытый смысл? Если нет, то почему?
- отстаивайте основные позиции своего замысла; отказывайтесь от них только по очень веским причинам.

Метод диагностики:

- сделайте блок-схему фильма, чтобы выявить его скрытые аномалии (примеры самых типичных из них смотрите в тексте)
- после очередного перемонтажа и устранения последних обнаруженных недочетов сделайте новую блок-схему, чтобы посмотреть, какой новый «мусор» проник в «убранную квартиру» с черного хода
- прежде чем решить, закончен ли процесс чистового монтажа, отложите фильм на недельку-другую, а потом снова пересмотрите его.

Наложение звуковых дорожек и схема микширования:

- чтобы упростить настройку эквалайзера и выставление уровня, чередуйте диалоговые дорожки в шахматном порядке. Для заполнения пустот в диалоге, закадровом тексте или сцене используйте соответствующую микрофонную паузу
- когда фон на разных дорожках не сбалансирован, добавьте дополнительную его запись, чтобы поднять звучание тихого фона до уровня более громкого
- спланируйте звуковые эффекты, которые будут звучать во время пауз в диалогах (или наоборот)
- тщательно синхронизируйте точечные звуковые эффекты
- маскируйте неизбежные несоответствия звучания логически оправданным фоновым треком (треком «атмосферы»)
- монтажный переход к музыке или звуковым эффектам должен быть в момент начала их звучания, а закончен сразу после полного затухания, чтобы не было слышно студийного фона или иных посторонних шумов
- затухание звука требует соответствующего взаимного наложения («перехлеста») дорожек
- сделайте схему микширования окончательной версии, с которой легко сверяться во время работы.

Микширование звука:

- сделайте предварительное микширование, до конца сохраняя контроль над самыми важными элементами
- до начала записи отрепетируйте каждый фрагмент
- смягчите рваные монтажные звуковые стыки, подгоняя более громкие дорожки к тихим путем быстрого нарастания или затухания звука
- при сведении речи на первом плане и шумов на заднем (музыка, спецэффекты, атмосфера и так далее), перестрахуйтесь, но четко отделите первый план от фона
- сделайте страховочную копию сведенных дорожек и сохраните её в надежном месте
- храните несколько мастер-копий в разных местах (на случай форс-мажорных обстоятельств).

Титры и выражения признательности:

- не пытайтесь менять рабочее название фильма, пока монтаж не будет полностью закончен
- перепроверьте контрактные обязательства на предмет выражения признательности в титрах
- перепроверьте орфографию, особенно в именах и фамилиях
- сделайте побольше титров, на всякий случай
- пусть титры займут не слишком много экранного времени, но будут приятными для глаз
- каждую карточку с титром удерживайте на экране в полтора раза дольше, чем требуется для прочтения ее вслух
- удостоверьтесь, что правильно указаны все музыкальные источники
- не надейтесь, что титры будут сделаны быстро и аккуратно. Они могут стать последним проявлением «закона Мерфи»
- не забудьте зарегистрировать авторские права на свой фильм.