Как снять фильм?

Как начать снимать полнометражки, короткометражки или видеоролики, которые люди захотят посмотреть? В этой статье мы поэтапно разберем, что нужно делать и что для этого требуется.

Совет: прежде чем приступить к большому кинопроекту, снимите несколько простых короткометражных фильмов, чтобы развить свои навыки. Так что, если вы планируете снять документалку, сделайте мини-документальный фильм, чтобы попрактиковаться. Если вы планируете драму, попробуйте снять одну сцену.

Найдите правильное оборудование

Самая затратная часть, но хорошее качество работы того требует. Вам нужна камера. Хотя можно использовать и телефон с хорошим разрешением. Тем более сейчас такая техника набирает популярность даже в профессиональном мире.

Микрофон поможет улучшить звук, а штатив или стабилизатор удержат камеру в устойчивом положении, избегая тряски в кадре. Вам также могут понадобиться фонари или отражатели. Как и в создании фото свет играет важную роль и не всегда природный хорошо выглядит на экране. Для экономии можно попробовать использовать обычные фонарики, при определенных манипуляциях, методом экспериментов, можно сотворить магию. А отражатели можно воссоздать из обычной фольги

Далее вам понадобится программа для редактирования или приложение. iMovie и Adobe Rush просты в использовании; Final Cut Pro X и Adobe Premiere Pro более продвинуты и мощны. Если вы снимаете на смартфон, вы можете редактировать на телефоне или планшете, но на компьютере это проще и расширяются возможности.

Узнайте, как на экране рассказывают истории

Язык кино означает то, как изображения, звук и монтаж помогают раскрыть смысл истории. Вы должны знать, когда использовать крупный план, а когда общий. Как использовать объектив, ракурс, свет и звук, чтобы создать настроение.

Важно, чтобы ваши картинки выглядели правильно, когда вы их соединяете вместе. Вся работа должна быть непрерывной и целосной.

Разработайте идею

Во-первых, решите, в каком жанре вы хотите снимать и зачем. Это драма, рекламное видео, документальный фильм или музыкальный клип?

Придерживайтесь простых историй или идей, и убедитесь, что люди смогут ее понять. Можешь описать это 50 словами или коротким постом? Если нет, то стоит сделать что-то более ясное.

Спланируйте, как вы будете рассказывать историю . Ваш фильм должен быть интересным на всем его протяжении. Убедитесь, что вы привлекаете внимание людей с самого начала, а затем дайте им повод смотреть до конца.

Вы можете следовать стандартной трехактной структуре. Первый этап знакомит с персонажами и сценарием. Второй – создает проблему, которю герои решают. В третьем- происходит развязка истории и подводятся итоги.

Будьте реалистами. Не беспокойтесь, если вы не можете позволить себе много персонажей или дорогую локацию. Вместо этого относитесь к ограничениям как к вызову.

Пусть ваш фильм будет коротким. Вы можете сделать одноминутную видеоработу за несколько дней. Десятиминутная займет недели.

Планируйте

Процесс создания фильма состоит из трех основных этапов: препродакшн (планирование), продакшн (съемка) и постпродакшн (редактирование и распространение).

Препродакшн — это этап планирования, на котором вы детально прорабатываете свой фильм. Вам нужно разобраться с идеей и необходимыми ресурсами. Самый скучный этап, особенно, когда есть вдохновение приступить к съемкам незамедлительно, но в долгосрочной перспективе это сэкономит время.

Тщательно выбирайте актеров или ведущих /интервьюеров. Для серьезного результата не стоит полагаться на своих друзей, если вы не уверены, что они смогут играть. Прослушайте их, прежде чем брать на себя обязательство дать им роль.

Студенты нужного профиля могут стать хорошими и доступными актерами. Но если они играли только на сцене, им нужно будет адаптироваться для камеры, умерить пыл. Это означает говорить более естественно и использовать более мелкие жесты. Они должны держать линию глаз близко к камере, не глядя в объектив.

Проверьте места , где вы планируете снимать. Убедитесь, что вы можете получить разрешение, и узнайте, придется ли вам платить. Место безопасное? Будут ли перерывы?

Некоторые кинематографисты снимают «партизанский стиль», снимая на месте без разрешений. Это рискованно, так как вас могут оштрафовать и съемки прекратятся в самый неподходящий момент. Это сольет всю предыдущую работу, потому что придется переснимать заново в новой локации. А может и не понадобиться: в некоторых городах небольшим съемочным группам или студентам разрешают снимать на улице бесплатно, если вы сообщите им об этом заранее.

Не забывайте о звуке . Это нужно учитывать с самого начала. Хороший звук может сделать обычный фильм великолепным; плохой звук может сделать его непригодным для просмотра. Поэтому, если у вас нет подходящего оборудования для получения хорошего живого звука, сделайте фильм, в котором он не нужен. Редактируйте музыку или голос за кадром или добавляйте звуковые эффекты. Но будьте осторожны, чтобы не использовать авторскую музыку без разрешения.

Съемка

Работайте в команде, если это возможно. Конечно, вы можете снимать в одиночку, усложняя всем жизнь. Невозможно уследить за всеми моментами и быть везде. В команде из трех человек режиссер контролирует все в целом и работает с актерами или ведущими. Оператор снимает. Звукооператор настраивает микрофоны и проверяет звук.

Стадия съемок намного проще, если вы спланировали ее заранее. Убедитесь, что ваши актеры выучили свои реплики, и работайте с ними, чтобы «заблокировать» сцену. Это означает планирование того, где они будут стоять и двигаться, и того, как камеры будут фиксировать их работу.

Если вам нужно снимать драматические сцены всего одной камерой, вы можете сделать это, сняв действие несколько раз.

* Снимите всю сцену общим планом.
* Затем переместите камеру, чтобы снять одного актера крупным планом. Снимите сцену еще раз.
* Теперь снимите сцену в третий раз, подставив второго актера.

Когда вы редактируете фильм, можно начать с основного плана, а затем переходить от одного крупного к другому.

Прежде чем начать запись, проверьте правильность настроек камеры. Проверьте кадрирование, свет, звук и фокус. Используйте микрофон и по возможности слушайте звук в наушниках.

Снимайте каждый кадр дольше, чем вам нужно (десять секунд до и после любого действия). Проверьте снятый материал, прежде чем покинуть локацию, если можете.

Редактирование и обмен

Постпродакшн — это когда вы решаете, какие кадры вы собираетесь включить в финальный вариант видеоряда. Затем вы редактируете его, добавляете звуки и эффекты и готовите к публикации. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени для этого этапа.

Прежде чем начать, приготовьтесь сохранить и сделать резервную копию своей работы. Затем просмотрите то, что вы сняли, и выберите материал, который вы собираетесь использовать. Как вариант, хорошо сделать редактирование на бумаге, проработав заранее нужную последовательность. Это может быть особенно полезно для документальных фильмов.

Если ваш фильм сложный, разделите его на отдельные эпизоды, а затем объедините их в конце. Это легче сделать с помощью профессиональных программ редактирования.

Начните редактирование с создания чернового варианта. Затем проверьте порядок и посмотрите, имеет ли фильм смысл. Внесите по необходимости правки. Помните, что важен готовый фильм, а не отдельные кадры. Поэтому вы должны быть готовы избавиться от любимого кадра, если он не подходит к фильму.

Когда композиция готова, отрегулируйте каждый отдельный кадр, чтобы все видео шло плавно. Затем добавьте звуковые эффекты, голос за кадром и музыку, а также проверьте уровни звука.

Прежде чем закончить монтаж фильма, покажите его другим людям и узнайте, что они думают.

Обязательно сохраните фильм и сделайте резервную копию. Затем экспортируйте или «поделитесь» копией с максимальным качеством, которое позволяет ваша программа. (Вы всегда можете сделать копию более низкого качества из копии высокого качества). Наконец, сделайте копии в формате, необходимом для распространения вашего фильма. Если вы не знаете, какой формат использовать, выберите MP4: он совместим с большинством телефонов и компьютеров.