

Дайте звуку развиваться!

19 сентября в кампус кинотеатра «Премьер» пришли начинающие и уже опытные работники со светом и звуком, чтобы получить ответ на вопрос «Как звучит свет?»

Мастер-класс немецкого оператора и художника Зои Шмедерер прошел в уютной обстановке. Центром и душой мероприятия была сама Зои, которая привезла на фестиваль фильм «Рано или поздно» режиссера Паулине Реннеберг.

Рассказывая присутствующим о процессе съемок фильма, Зои коснулась проблемы, которая встает перед создателями документального кино: граница между документализмом и вымыслом, реальностью и творчеством. В течение первых 40 минут мастер-класса художница рассказывала о том, как эти грани совмещались в ее фильме.

Встреча, подразумевающая диалог между оператором и заинтересованными гостями, плавно перетекал в монолог. Зои рассуждала о соединении фильма-искусства с реальной жизнью. Художница рассказала о способе совмещения, использованном ее командой:

- Мы добавляли художественные элементы уже в постпродукции.

Первый вопрос, заданный Зои, был о самой сути создания документального фильма:

- Каким образом можно заранее предусмотреть сцены?

Зои отметила, что их команда месяц прожила с семьей, чтобы вжиться в режим, и только потом начала снимать. Поэтому они могли предугадать, что будет происходить.

К концу первого часа workshop'a разговор перешел к главным темам – свет и звук:

- А что насчет света? Ведь он меняется?

- Мы хорошо за 4 года выучили деревушку, - ответила Зои. – Знали где и в какое время свет лучше и в это время снимали там. Если свет не нравился, просто переставали снимать и ждали, когда будет хороший свет. Бывают шикарные сцены, которые теряются из-за света».

Зои «рисовала» перед участниками мастер-класса сцены со съемок и на их примере объясняла тонкости работы со светом и звуком. Так, она рассказала о том, как в доме главных героев окна были не идеально чистыми, что создавало красивый свет. «Не мойте окна! - просила съемочная группа, - на то время, пока мы вас снимаем».

Переходя к разговору о звуке, Зои обратила внимание на то, что фильм – это «аудио-визуальная вещь».

«Звук и картинка - две параллельные линии, - отметила Зои. – На мой взгляд, 70% ощущений передается в фильме звуком. Сила звука – большая часть фильма. Я раньше снимала с музыкой в наушниках, чтобы чувствовать ритм и быть в нем».

Оператор дала несколько ценных советов для начинающих (и не только) операторов и звукооператоров:

«Как оператор, я должна снимать фильм режиссера. До читки сценария нужно поговорить с режиссером и узнать его видение. <...> На звуке нужно фокусироваться прямо во время съемки, т.к. при дубляже теряются все эмоции. <...> Если у вас есть музыкант, который пишет музыку для фильма, то лучше привлечь его ДО фильма, чтобы потом снимать уже под музыку».

После ценных советов Зои задала сидящим в зале операторам вопрос: «Сколько времени вы тратите на съемку кадра со звуком?»

Кто-то из присутствующих крикнул: «Пять минут!». На что художница ответила: «Пять минут – это очень хорошо! Оператор должен чувствовать звук и дать ему возможность развиваться. Минимум 2-3 минуты на приближенный кадр, чтобы звук развился».

Под занавес встречи Зои поделилась своими мыслями о секрете успеха съемки любого фильма: «Фильм – это общий проект. На мой взгляд, очень важна совместная работа режиссера, звукорежиссера и оператора. Звукорежиссер видит фильм/проект на другом уровне. Он может сказать: здесь будет теплый звук, здесь – холодный, здесь такая атмосфера, здесь – другая. Мы можем фокусироваться на звуке или картинке – от этого фильм становится интереснее».

Мастер-класс Зои Шмедерер позволил обсудить не только вопросы, касающиеся процесса съемок, работы над светом и звуком, но и вопросы сущности документального кино, соединения документализма и вымысла, реальности и творчества.