

Кинематограф меняется

Вилмош Жигмонд, ASC, сооснователь GCI

От редакции. Статья Вилмоша Жигмонда, ASC, напечатанная ниже, входит в серию статей о кинематографе, регулярно публикуемых Глобальным институтом кинематографа (Global Cinematography Institute – GCI). Global Cinematography Institute (www.globalcinematography.com) обеспечивает обширную образовательную программу по кинематографу как для студентов, окончивших профильные учебные заведения, так и для опытных специалистов. Институт организован членами Американского общества кинооператоров (ASC), операторами-постановщиками Юрием Нейманом и Вилмошем Жигмондом (Vilmos Zsigmond) и располагается в Голливуде (США). Цель деятельности GCI состоит в том, чтобы помочь кинематографистам наилучшим образом применять новейшие достижения в сфере цифровых и виртуальных технологий для кинематографа.

Итак, сегодня все мы – кинооператоры. Используя ту камеру, которую можем себе позволить – ALEXA, Red, Sony, GoPro, iPhone – мы создаем несчетное количество изображений. Но действительно ли это лучшие времена для кинематографа?

Это хороший вопрос. Недавний крах Kodak – это не только экономическая или техническая проблема, это еще и драма культурной жизни. Простота, с которой можно создавать цифровые изображения, ведет к ошибочному заключению, что изображение теперь – не что иное, как регистрация реальности. На самом же деле культурное богатство и опыт предыдущих поколений кинооператоров, фотографов, графических дизайнеров и художников должно осознать как часть любого визуального представления.

Кинооператоров приглашают, отдавая дань их вкусу, а вкус возвращается в процессе приобретения жизненного опыта и понимания кино, музыки, живописи, литературы, фотографии – всего, что помогает определить и сформировать уникальное визуальное восприятие.

Когда мы приступаем к подготовительной работе над проектом, мы опираемся на весь свой опыт, чтобы создать визуальный стиль будущей ленты. Мне кажется, этим часто пренебрегают на стадии подготовки, оставляя создание стиля и его шлифовку тем, кто будет обрабатывать снятый материал. Нет ничего плохого в манипуляциях при обработке, особенно потому, что она часто позволяет более точно скорректировать изобра-

жение в системе цветоустановки, чем это можно сделать на съемочной площадке. Но эти мощные инструменты не означают, что мы можем обуздать наше видение, дожидаясь, пока материал попадет в монтаж и цветокоррекцию. Визуальный стиль формируется по большей части в тесном сотрудничестве режиссера, художника-постановщика и главного оператора. Например, если декорации окрашены не в тот цвет, и он чрезмерно насыщен, вы с самого начала проиграли битву, и никакая цветокоррекция не спасет.

При использовании цифровой съемки и даже процесса DI (Digital Intermediate – промежуточная цифровая составляющая) становится очень просто рассуждать об изображении в самых простых терминах: контраст, насыщенность и цветность. Но я думаю, что мы часто забываем о текстуре и четкости. Пленка имеет органическую зернистую текстуру, которой просто нет в цифровой кинематографии. Я не являюсь безоговорочным сторонником пленки, но, думаю, не погрешу против истины, сказав, что с появлением радикальных изменений в технологии цифрового кино появилась определенная гомогенизация кинематографического изображения в смысле визуального стиля и текстуры. Общей практикой стала съемка равномерного цифрового негатива с широким динамическим диапазоном (избегайте засветок, позаботьтесь о проработке в тенях) и большой четкостью, чтобы на этапе цветокоррекции можно было сделать как можно больше и именно там создать визуальный стиль. Все снимают одинаково, используя возможности сенсора.

Живопись оказала на меня большое влияние. Я использую любую возможность, чтобы пойти в музей и насладиться классикой, голландскими мастерами, Рембрандтом и Жоржем де Латуром. Созерцание этих старых картин вдохновляет. Они – это основы профессии для кинооператоров, потому что по ним можно учиться мастерству освещения. Мы можем изучать классическую живопись и пытаться использовать эти методики для постановки света при съемке. У меня дома есть множество книг с изображениями – фотографиями и картинами. Когда мы снимали фильм «Маккейб и мис-

Сооснователь Global Cinematography Institute, оператор-постановщик Вилмош Жигмонд (ASC) проводит для студентов GCI практические занятия по освещению

SONY
make.believe

Sony HDC-1700

действительно доступная, действительно дружелюбная!

Новая двухформатная HD-камера на базе трех 2/3" ПЗС
и 16-разрядного АЦП, S/N – 60 дБ, автоматическая компенсация
хроматических aberrаций объектива

Форматы HD и SD, включая 1080i50/59,94 и 720p50/59,94; передача
сигналов по оптике на расстояние до 2 км при помощи CCU HDCU-1700

Адаптеры серии HDLA для работы с большими объективами

Совместимость с широким спектром
аксессуаров серии HDC

ЗАО "Сони Электроникс"

Россия, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, д. 6

www.sonybiz.ru

Одна из картин Эндрю Уайета

сис Миллер» (ред.: фильм режиссера Роберта Олтмена, 1971 г.), я показал Бобу Олтмену альбом живописи Эндрю Уайета (Andrew Wyeth) и спросил: «Что ты думаешь об этих приглушенных, мягких, пастельных изображениях?». И они ему понравились. Затем я принес этот же альбом в лабораторию и объяснил ее сотрудникам, что это именно то, к чему мы стремимся. И они тут же поняли, почему мы снимаем так вычурно. Так что картинка помогает – она может заменить десять

тысяч слов. Изображение может мгновенно вызвать у вас ощущения относительно чего-либо.

При цифровой съемке нам предоставлен совершенно иной набор средств, когда взамен «мокрых» лабораторных процессов применяются неразрушающие компьютерные методы, что открывает на стадии обработки любые возможности манипуляции с изображением. Во времена, когда пленка быстро исчезает, а на смену ей приходит цифра, позволяющая су-

Сооснователь Global Cinematography Institute, оператор-постановщик Юрий Нейман (ASC) обучает студентов GCI постановке света в рамках программы «Композиция и освещение в виртуальном кинематографе»

щественно повысить качество изображения, важным для кинооператоров становится освоение этих новых инструментов.

«Мотоугонщик» (Kickstart Theft) – это семиминутный короткометражный фильм, созданный при поддержке компании Band Pro Film & Digital. Его режиссером выступил Фредерик Гудих (Frederic Goodich, ASC), а оператором – я. Премьера фильма состоялась на выставках IBC и Cines. На его создание вдохновила неореалистическая короткометражная черно-белая лента «Похитители велосипедов» (Bicycle Thieves, 1948) режиссера Витторио де Сика (Vittorio de Sica), снятая кинооператором Карло Монтуори (Carlo Montuori) на камеру Arriflex 2C. Для съемок «Мотоугонщика» я впервые использовал Sony F65 с дискретными объективами Leica Summilux-C primes и вариообъективом Canon 30-300.

Мы хотели работать в условиях естественного освещения, насколько это возможно, и благодаря цифровой технологии могли снимать даже при уровнях освещенности менее 10 лк. А были времена, когда эту освещенность мой экспонометр даже не регистрировал, а камеру мы установили на чувствительность в 800 ISO. Но качество камеры и оптики для меня, по большей части, вторично. Важнейшими вещами, как известно большинству кинооператоров, являются освещение и композиция.

Технология, лежащая в основе камеры, это лишь носитель, носители менялись, меняются и будут меняться, а вот способность создавать изображения, обладающие художественными и символическими свойствами, остается для кинооператора основной задачей.

Мы сталкиваемся со множеством изменений в сложном мире технологий, но искусство освещения, искусство движения камеры, искусство цвета, тона и композиции – вот основные инструменты в нашей профессии.

Что делать с постоянно меняющимися новыми технологиями, и, более того, с эстетикой нашего искусства кино? Я полагаю, мы должны осваивать их и творчески применять, учиться тому, как развивать то, что мы делаем, с технической точки зрения, в то же время постоянно работая над повышением стандартов визуального рассказа до еще более высокого уровня. ■

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕДИАИНДУСТРИИ

Медиасерверы и процессоры

9 базовых серий **SL NEO** более 500 конфигураций

- Файловые плееры и рекордеры для АСБ, ПТС, NewsRoom.
- Серверы графического оформления для эфирных комплексов, студийного и внестудийного производства.
- Бюджетные решения для регионального вещания: автоматическая вставка рекламы, графическое оформление.
- Серверы и программное обеспечение для комплексов автоматизированного вещания и playout-центров.
- Серверы для вещания с временным сдвигом (технологии Time Shift и Profanity Delay).
- Бюджетные решения для производства теленовостей (Ingest, NLE, Playout, Graphics).
- Серверы замедленных повторов для производства спортивных программ, 1...8 камер HD/SD.
- Серверы для производства программ (Multicam Switcher, Chroma Key, Ingest, Playout, Graphics).
- Решения для онлайн-мониторинга и записи эфира (CVBS, HD/SD SDI, ASI/IP TS, DVB-T/T2/DVB-S/S2 TS).
- Многоканальные серверы записи VGA/DVI/HDMI-сигналов.
- Полиэкранные процессоры, многоканальные MPEG-2/H.264-кодеры, декодеры, транскодеры, мультиплексоры.

SL NEO 1000 – универсальные серверы для синхронной многоканальной записи сигналов и транспортных потоков в файлы в форматах HD/SD.

SL NEO 2000 – серверы для файлового воспроизведения по play-листам с наложением многослойной графики. Предназначены для круглосуточного вещания в форматах HD/SD.

SL NEO 3000 – многоканальные универсальные серверы (Channel-In-a-Box). Сочетают функции записи, файлового импорта, воспроизведения, формирования графики (до восьми каналов HD в одном сервере).

SL NEO 4000 – серверы для вещания с временным сдвигом (технологии Time Shift и Profanity Delay).

SL NEO 5000 – серверы графического оформления. Формируют SD/HD FILL+KEY, либо накладывают графические слои на проходящий сигнал. Работа с графикой в реальном масштабе времени, количество слоев ограничивается только производительностью CPU.

SL NEO 6000 – серверы записи и мониторинга телевизионного и радиозаписи, работа в необслуживаемом режиме, параллельное IP-вещание в сеть для онлайн-мониторинга по низкоскоростным каналам.

SL NEO 7000 – серверы замедленных повторов HD/SD с 1...8 камер. Запись по всем каналам непрерывно, параллельно с воспроизведением и сборкой сюжетов. Управление с пульта JLCooper Electronics.

SL NEO 8000 – полиэкранные процессоры для систем мониторинга IP/ASI-потоков и SDI-сигналов в аппаратных, центрах управления и др. Отображение большого количества каналов, поддержка потоков SPTS/MPTS, интерфейсов ASI/IP и сигналов HD/SD-SDI.

SL NEO 9000 – многоканальные HD/SD-кодеры MPEG-2/H.264. Высокое качество кодирования, обработка аналоговых и цифровых входных сигналов, одновременное кодирование/декодирование до 4 HD- или 16 SD-каналов (CBR/VBR), UP/DOWN/CROSS-конверсия, формирование транспортных потоков IP и/или ASI с возможностью мультиплексирования.

Официальное представительство
компании SkyLark Technology Inc.
в России и СНГ

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова,
д. 29 А, бизнес-центр "Командарм", офис 107
тел.: +7-812-944-04-76
тел./факс: +7-812-680-17-22
www.skylarkrussia.tv
info@skylarkrussia.tv

