

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КИНОИСКУССТВА: ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ ПРАВОСЛАВНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

Геращенко Лариса Леонидовна

Начиная эту статью, отмечу, что она, в первую очередь, адресована именно тем, кто занимается исследованием православного киноискусства, а также любит православные видеофильмы и стоит у истоков выбора профессии сценариста православного документального кино. Я думаю, что профессиональные сценаристы знакомы с большей частью информации, которую я предлагаю в рамках настоящей главы. Исследование основ драматургии православного документального фильма необходимо начать с выяснения трех вопросов:

- Какими духовными и личностными качествами должен обладать православный сценарист?
- Какими навыками и знаниями он должен владеть?
- Какие основные понятия драматургии ему следует знать?

Предлагаю вам разделить лист бумаги на две вертикальные графы. В правой записывать те черты и особенности характера, которые, на ваш взгляд, помогут в работе начинающему православному сценаристу документального кино, а в левой – те, которые могут ему помешать. Количество положительных и отрицательных черт должно быть одинаковым.

Рекомендую вам только после того, как вы выполните это задание, читать предлагаемую ниже информацию. Вероятнее всего, в процессе выполнения этого задания вы выделите такие необходимые православному сценаристу документального кино положительные качества:

- знание Священного Писания и знакомство со Святоотеческим Наследием,
- собственная духовная жизнь, регулярная исповедь и причастие,
- понимание основ драматургии,
- ясное понимание проблематики современного православного документального кино или видеофильма,
- знание основных законов психологии восприятия,
- умение четко, грамотно и красиво излагать свои мысли,
- способность выбирать из нескольких решений самое интересное,
- умение отказываться от собственных неудачных идей,
- наличие метафорического мышления,
- восприимчивость и наблюдательность.

Качества, которые могут существенным образом помешать будущему православному документалисту в его работе над сценариями кино- и видеофильмов, можно определить следующим образом:

- духовное невежество,
- тщеславие и гордость,
- отсутствие творческого мышления,
- частое употребление слов-паразитов, неумение ясно и грамотно излагать свои мысли,
- лень,
- безответственность,
- неумение уважать других людей и общаться с ними,
- чрезмерное увлечение литературными изысками и символическим параллелями,
- замкнутость и отсутствие интереса к окружающему миру,
- медлительность.

К необходимым достоинствам будущего сценариста православного документального кино могут быть отнесены также следующие особенности его мышления, силы воли и восприятия: широкий кругозор, работоспособность, знание психологии, желание понять другого человека и помочь ему, гибкость мышления, а также способность словом или образом создать нужное настроение в кадре.

Литературный дар и потребность в ощущении вдохновения, как и ожидание этого некоего «переживания особого внутреннего состояния посещения муз» могут стать помехой в написании сценариев православных документальных фильмов, потому что как процесс подготовки, так и съемка документального кино- и видеофильма – это всегда довольно жесткое производство со своими требованиями и законами.

Сценарист православных документальных фильмов должен, в первую очередь, соответствовать им, подчинять свой талант поставленной задаче, и только таким образом выражать свое творческое начало. Необходимыми для православного сценариста являются также такие качества, как умение собирать и структурировать документальные факты, оперировать одновременно несколькими образами, быстро, грамотно и легко писать, синтезировать чужие идеи.

Грамотный сценарий должен базироваться на двух «китах»: драматургическом мастерстве и знании основ

психологии восприятия. Начиная сценаристам православных документальных фильмов необходимо знать следующие понятия:

- сценарий режиссерский и литературный, их сходство и отличие,
- кадр,
- эпизод,
- сцена,
- сюжет,
- композиция,
- ракурс,
- метраж.

Разъяснение этих понятий предполагает краткий экскурс в теорию классической драматургии, «базовые» понятия которой являются условием создания психологически точного, эмоционально убедительного и художественно лаконичного православного документального и любительского видеофильма.

Кино и видео отличаются от других видов искусств, прежде всего, движущимся изображением. Соответственно, для написания православного документального сценария важно знать именно те особенности, которые свойственны этому «мистическому» искусству создания духовной жизни на экране.

Сценарий документального кино- и видеофильма – это литературно оформленное представление о том, что увидит на экране зритель, во-первых. Во-вторых, основа для последующей работы режиссера и оператора. Можно выделить два основных вида написания сценариев: литературный и режиссерский.

Для того чтобы правильно написать режиссерский сценарий православного документального фильма, нужно знать несколько базовых понятий. Сценарий состоит из кадра, сцены и эпизода.

Кадр – это часть фильма, которая снята непрерывно и запечатлена на одном фрагменте пленки.

Сцена – момент действия, который объединен единством места и времени.

Эпизод более завершен, чем сцена, его драматургия связана единством темы. Состоит эпизод из нескольких кадров, каждый из которых может происходить в разном месте и в разное время.

У кадра есть характеристики: содержание, освещение, метраж и способ съемки или ракурс. Содержание кадра – это точное, емкое и конкретное описание того, что будет происходить. Метраж – это длительность кадра. Большинство фильмов снимается сегодня на цифровое видео, поэтому иногда вместо метража пишут секунды. Если фильм будет сниматься на пленке, указывается метраж: один метр кинопленки равен двум секундам.

Способ съемки – это угол зрения камеры, ее подвижность, план.

Принято выделять следующие планы:

- сверхкрупный: глаза, руки, какая-нибудь деталь,
- крупный: лицо говорящего в кадре человека,
- средний: говорящий человек, снятый по пояс,
- общий: герой фильма во весь рост,
- дальний: например, вид из витрины магазина на улицу, где виден долгий «хвост» очереди, которая стоит у магазина, в конце которой – герой документального фильма.

Главная задача написания сценария православного документального фильма – создать на экране грамотный художественный и духовно корректный кинематографический образ. Как правило, главным, привлекающим внимание зрителя моментом, является то, что происходит на экране, а не сам текст, как бы убедительно он ни звучал.

В современной литературе, посвященной документальному кино, нередко можно встретить утверждение, что в документальных картинах и в домашних видеофильмах сюжет как таковой отсутствует. Иногда понятие «сюжет» заменяется словосочетанием «сюжетный ход». Под сюжетным ходом подразумевается всего лишь один поворот сюжетной линии, после которого, как правило, звучит закадровый дикторский текст.

Подобные теоретические обоснования отсутствия сюжета, чаще всего, продиктованы двумя моментами:

- обилием на телевизионных экранах фильмов, авторы которых увлекаются развитием сюжета в ущерб идее фильма или реально развивающимся событиям,
- отсутствием элементарных представлений о том, что такое грамотная драматургия, подмена одних понятий другими.

Существуют сценарии документальных и любительских, в том числе, православных, видеофильмов, в которых есть только сюжетный ход. Можно встретить и те, в которых образно и емко развивается сюжет, который правильно расставляет акценты внимания зрителя. Не редкость сегодня и такие православные фильмы, в которых отсутствует и сюжет, и сюжетный ход.

Православный видеофильм, в котором есть внутреннее развитие действия, способен конструировать и реконструировать картину духовного мира потенциальных зрителей. Правильно написанные сценарии православных документальных картин не просто развлекают зрителя или занимают время не слишком дорогих гостей, но и подсказывают, как решать ту или иную духовную проблему, как строить свои взаимоотношения с

окружающим миром.

Лучшим способом воздействия на русский духовный мир всегда было воссоздание некоего драматургического действия в виде драмы. Это было хорошо известно первым русским драматургам, которыми были, стоит обратить на это внимание, русские митрополиты, в числе которых, святой Димитрий, митрополит Ростовский.

Действующие лица в такой духовной драме общаются друг с другом на заданную режиссером определенную духовную тему, а зритель впитывает в себя то, в чем один убеждает другого. В построенных таким образом православных документальных кино- и видеофильмах нет известных, активно используемых средствами массовой информации манипулятивных приемов. Зрителем, на первый взгляд, никто не управляет, но их духовный мир, при этом, подвергается некоторой корректировке. Те духовные выводы, к которым подводит зрителей режиссер документального фильма, обращены не непосредственно к ним, но тем сильнее оказывается их воздействие.

Русский человек больше доверяет драматическим действиям, имеющим некую временную протяженность, разворачивающимся во времени историям. Такие православные документальные фильмы, которые затрагивают устройство мира, говорят о вечных вопросах бытия, о сотворении мира, воздействуют на русский духовный мир более эффективно, глубоко проникая в систему православных ценностей и, так или иначе, корректируя ее. Однако это лишь один из приемов сильного духовного впечатления, которое оставляет после себя документальный фильм. В этом смысле важно знать, какие же еще существуют универсальные «кинематографические духовные коды», воздействие на которые не оставляет равнодушной русскую душу.

Русская фольклорная традиция, былины о богатырях, сказки, религиозные апокрифы, – все это становится стержнем драматургии русской духовной жизни и основой восприятия картины православным зрителем. Понимание некоторых ее особенностей помогает построить сценарий документального и видеофильма таким образом, чтобы духовно заинтересовать зрителя.

Свойственная русскому духовному сознанию, неоднократно описанная в западной литературе цикличность и «тройственность» определяют, в том числе, и особенности восприятия современным зрителем православных документальных кино и видеофильмов:

- русский зритель любит верить и готов верить всему, что происходит на документальном экране «по шучьему веленью», к чему не нужно прилагать особых собственных духовных или иных затрат,
- русский зритель любит удивляться, ему нравится верить чуду и слышать о тех или иных чудесах, сотворенных Богом или Его святыми, на документальном экране,
- русский зритель любит видеть (или слышать) на экране, что добро непременно восторжествует, а зло будет наказано.

Известно, что из всех искусств самым сильным по способу воздействия является кино. А любительское православное документальное видео, как один из его видов, пожалуй, можно назвать самым ярким, образным и доступным проявлением современного документального кинематографа.

При правильном и грамотном использовании духовных и национальных русских драматургических традиций, учитывая законы психологии восприятия, можно превратить православный документальный видеофильм в самый эффективный способ воздействия на духовное сознание даже самого неподготовленного и необразованного в духовном плане зрителя. Сверхзадача сценариста православного документального кино и любительского видео – воплощение духовного замысла и превращение его на экране в систему художественных кинематографических образов.

Обращаю ваше внимание на то, что зрителями запоминаются, в первую очередь, те православные документальные кино- и видеофильмы, в которых закольцован сюжет: когда первые кадры или цитата из Священного Писания, данные в начале картины, как-либо обыгрываются в финале.

Кроме закольцованного в сценариях православных документальных кино- и видеофильмов встречаются финалы открытые и закрытые. При построении сценария с открытым финалом действие продолжается за рамками данного фильма, отчасти интригуя зрителя, отчасти отвлекая его внимание от событий, которые происходят в этот момент в кадре. Закрытые финалы – те, в которых завершён сюжет, произошла развязка, расставлены акценты, действие закончено. Наиболее остро и напряженно развивается сюжет в тех православных документальных фильмах, где развязка происходит вне рамок фильма.

Особенно запоминаются и «откладываются» в памяти зрителей те православные документальные кино- и видеофильмы, в которых затронуты основные духовные вопросы бытия. Духовный уровень вашего зрителя может быть разным, и его подготовка к восприятию вашей картины тоже, но существует ряд духовных вопросов, который будет интересен всегда и всем. Если вы поднимаете на документальном экране один из таких вопросов, то ваш зритель, кем бы и каким бы он ни был, не останется равнодушным к вашему фильму.

Конфликт в сценариях православных документальных и видеофильмов может реализоваться в трех ипостасях:

- духовный, внутренний, который происходит в душе главного героя вашего документального фильма,

таким образом, духовная проблема, которую решает герой, словно освобождает зрителя от неких тайных, «одному ему» ведомых духовных сомнений или нерешенных духовных вопросов,

- внешний, межличностный, это конфликт героя вашего православного фильма с кем-либо из его окружения из-за той или иной духовной проблемы, решению которой посвящен фильм,
- социальный, который происходит между страдающим героем, живущим в системе координат православных ценностей, и социумом, отвергающим эту систему координат, таким образом, та или иная личная духовная проблема обретает социальную окраску.

Для создания психологически точного и интересного православного документального кино- и видеофильма важно, чтобы был правильно построен сюжет. Сюжет принято считать одним из элементов композиции сценария.

Композиция – это соединения, взаимосвязь и развитие различных составляющих будущего православного кино- и видеофильма. В композицию входят:

- деление сценария на кадры, сцены, эпизоды,
- расположение действующих лиц относительно друг друга,
- определение основной сюжетной линии,
- определение завязки, развития действия и развязки, то есть сюжета.

Принимая во внимание условность любой классификации, можно, столь же условно, выделить три основных вида сюжетов в сценариях православных документальных кино- и видеофильмов:

- драматические,
- исторические,
- поэтические.

Первый вид сюжета – драматический – предполагает развитие действия православного документального фильма в наши дни, главный герой – наш современник, который делится со зрителем одной из своих духовных проблем или какой-либо идеей.

Второй вид переносит зрителя православного документального фильма в то или иное время глубокой старины. Это могут быть персонажи вчерашнего дня, например, политические деятели, герои былин, в том числе, канонизированные в лике святых, исторические православные деятели или литературные персонажи. В этом виде сюжета допускаются организованная режиссером массовка, которая может состоять из друзей и знакомых.

Третий вид сюжета православного документального фильма апеллирует исключительно к духовным ценностям, создает на экране, своего рода, духовную метафору, поэтический образ фильма. В документальных фильмах с таким видом сюжета часто встречаются символические параллели или же параллели с фрагментами Священного Писания, символические метафоры. Это довольно сложный, но вместе с тем, очень действенный вид современного православного любительского документального кино- и видеофильма.

Эффективность «живого» образа православного документального видео или кинофильма, как правило, дополняется цветовой символикой. Обычно эти вопросы решает режиссер-документалист, но иногда сценарист сам предлагает ему тот или иной путь формирования образа.

В современной психологии цвета принято наделять тот или иной цвет определенным внутренним содержанием. Переводя эту информацию на язык документального кино- и видео, можно получить следующие полезные для сценаристов данные:

- красный и синий цвета предпочтительней использовать для передачи силы, мощи и энергии создаваемого на экране образа,
- белый и голубой цвета символически несут в себе чистоту, свежесть, изящество и благородство,
- зеленый цвет традиционно символизирует естественность, природную свежесть и здоровье,
- желтый и оранжевый цвета подчеркнут в документальном фильме пробуждение с его помощью в зрителе активности, энергичности, в сочетании с черным создают атмосферу надежности, устойчивости и защищенности.

Большое значение для сценария православного документального кино- и видеофильма о себе имеет звуковой ряд. Семантические значения разных звуков, в том числе, криков, ударов метронома, рева «Скорой помощи» помогают, либо, наоборот, мешают созданию эффективного образа.

Можно выделить следующие основные этапы написания сценария православного документального кино- и видеофильма.

Первый этап. Нужно постараться вербально определиться: одним предложением сформулировать суть вашего будущего православного фильма.

Второй этап. Следующий этап – невербальный: с помощью какого-либо образа, движения камеры, духовного состояния героев или событий, с ними происходящих, нужно создать образ, в котором наиболее полно может отразиться суть вашего православного документального кино или видеофильма. Попробуйте написать сценарий без слов, в которых сформулированы достоинства человека, которого выбрали в качестве героя фильма. Не ставьте себе на данном этапе временных ограничений, фантазируйте, мечтайте, записывайте свои мечты.

Второй этап – это, своего рода, этап мозгового штурма для самого себя. Эффективным в данном случае оказывается такой прием: запишите в столбик десять вариантов заявок на сценарий этого фильма. Теперь

отбросьте первые три и два последних. Выпишите на отдельном листе бумаги пять оставшихся заявок литературных сценариев вашего православного документального кино.

Заявку на сценарий можете писать в любой форме: это два или три предложения, в которых сформулированы герои фильма, сюжет или сюжетный ход. Например, заявка на сценарий самопрезентационного видеофильма Тимошковой Яны «Мой день рождения» могла бы выглядеть примерно так: «Это аллегория рождения как освобождения из плена, построенная также как монтажная параллель с различными Богородичными иконами. Она построена на параллельно смонтированных двух планах: приближающихся родах и просмотре будущей мамой любимого ею фильма «Кавказская пленница».

Третий этап. А теперь вам нужно постараться «вписаться» своими фантазиями в собственные реальные цели и возможности. Определите длительность будущего православного документального кино или видеофильма, его временные и пространственные границы. Для написания сценария важно заранее учитывать также свои финансовые возможности.

Четвертый этап. Очень важно найти адекватную форму для воплощения на экране вашего сценарного замысла. Обычно под формой подразумевается вид и жанр сценария. Под «видом» подразумевается метод, а понятие «жанра» включает в себя различие внутри метода.

Говоря о видах православных видеофильмов, можно выделить четыре основных вида:

- игровой,
- документальный,
- научно-популярный,
- анимационный.

В православных документальных фильмах, а также игровых, основанных на реставрации документальных событий, как правило, мы видим фрагмент события, которое реально происходило, либо могло произойти. Жанров православных документальных фильмов, опять-таки, достаточно условно, можно выделить пять:

- репортаж с места событий,
- интервью,
- наблюдение,
- портрет,
- реставрация событий.

В православных научно-популярных видах фильмов обычно могут встречаться и такие жанры, как лекция, очерк. Анимационные фильмы чаще всего сегодня встречаются рисованные и компьютерные.

Каждый вид православных видеофильмов характеризуется свойственным именно ему изобразительным, звуковым решением, вербальными особенностями. Так, для научно-популярных фильмов характерен высокий слог, допускается наличие специальных терминов, обоснование научных гипотез. В православном документальном фильме допускаются просторечные выражения, апеллирующие к широким слоям населения.

Начинающим православным сценаристам документальных кино- и видеофильмов стоит обратить внимание на общие рекомендации по подготовке сценариев.

Рекомендация первая. Сценарий православного фильма должен быть доступным, конкретным и простым. Желательно избегать абстракций и отвлеченностей, за исключением апелляции к фрагментам из Священного Писания или Житиям святых.

Рекомендация вторая. В построении диалогов действующих лиц (если планируются постановочные эпизоды в документальном фильме) нужно избегать формулировок, типа: «Точно так, таким образом, одним словом, короче говоря» и т. п. Следует избегать причастных и деепричастных оборотов, превосходных степеней, сравнений и обобщений.

Рекомендация третья. Говорите о вашем православном герое или основном событии фильма правду, но не пытайтесь сделать ее очаровательной. Не пытайтесь подражать создателям документальных фильмов, которые провозгласили принцип: «В документальном кино не врут, в нем говорят не всю правду».

Рекомендация третья. Избегайте в документальном кино высокого стиля в закадровом тексте, красивые слова отвлекают зрителя от основной идеи фильма и его духовной задачи.

Стоит отдельно остановиться на звуковом решении сценария, потому что от того, как, когда и какое произнесено в кадре или за кадром слово, зависит психологическая эффективность фильма. Звук в фильме существует как:

- слово,
- музыка,
- шумы.

Слово может быть воплощено в двух основных видах:

- речь героев: монолог и диалог,
- дикторский текст.

Диалог – это обмен репликами между действующими лицами в фильме, причем, не обязательно все они

должны присутствовать в кадре. Монолог – это размышление вслух одного из героев православного документального фильма. Это размышление может быть обращено к самому себе или к зрителям. Наиболее психологически точны и эмоционально убедительны документальные и видеофильмы, в которых внутренний монолог героя обращен к самому себе. Это создает доверительность информации, отчасти интригует зрителя.

Речь героев может звучать в кадре и за кадром. И та, и другая должны отвечать следующим требованиям:

- «работать» на идею фильма,
- быть конкретной и правдивой,
- способствовать созданию на экране художественного образа.

Голос диктора, как правило, несет на себе следующие функции:

- дает оценку происходящим событиям,
- разъясняет и информирует,
- создает внутренний монолог героев,
- создает и поддерживает сюжетную канву.

В том случае, если закадровый текст православного документального фильма несет на себе основную смысловую нагрузку, он должен прозвучать в начале или в конце. В сценариях короткометражных видеофильмов с него стоит начать, чтобы удержать внимание зрителей.