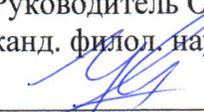

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Факультет журналистики
Кафедра новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК
Руководитель ООП
канд. филол. наук, доцент

_____ И.Ю. Мясников
подпись

« 16 » июня 2023 г.

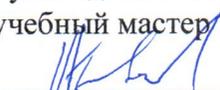
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «БАБУЛЯ»

по основной образовательной программе подготовки бакалавров
направление подготовки 42.03.02 – Журналистика

Корнева Валентина Яковлевна

Руководитель ВКР
учебный мастер

_____ Н.В. Коновалов
подпись

« 16 » июня 2023 г.

Автор работы
студент группы № 241906

_____ В.Я. Корнева
подпись

« 16 » июня 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ПРОЦЕСС РАБОТЫ НАД ФИЛЬМОМ.....	5
1.1 Замысел фильма	5
1.2 Референсы	8
1.3 Фильм-монолог	12
1.4 Метод.....	15
1.5 Процесс съёмки	17
1.6 Техническая оснащённость.....	18
1.7 Раскрытие героя	18
1.8 Монтаж.....	19
ГЛАВА 2. ИТОГ РАБОТЫ.....	21
2.1 Сложности работы	21
2.2 Материалы проекта.....	22
2.3 Перспектива	22
2.4 Содержание кадров в фильме	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	33

ВВЕДЕНИЕ

Фильм «Бабуля» - про вечную историю о передаче опыта из поколения в поколение. Связь внутри рода будет важна людям во все времена. Опыт передаётся от бабушки к внучке, от внучки дальше. Тема «отцов и детей» в принципе не потеряет актуальность, поэтому мой фильм важен не только для современного зрителя.

Цель моей работы – наиболее полно проанализировать свой фильм в контексте темы и творческого процесса.

Задачи, которые стояли передо мной:

- Отснять материал с героиней
- Создать на монтаже фильм
- Отобрать фильмы-референсы
- На их основе проанализировать готовый продукт

Объект исследования – документальный фильм «Бабуля».

Предмет исследования – взаимодействие родственников в контексте творческого процесса.

В начале работы я рассказываю о факторах, сподвигших меня снять фильм о бабушке и рассматриваю режиссёров, которые снимали своих родственников. Определяю основной посыл своего фильма.

В подпункте «референсы» я рассматриваю множество фильмов с похожей тематикой и провожу их сравнение со своей работой. Я анализирую фильм журналиста Солодникова, который, как и я, приехал к своей бабушке, чтобы снять о ней кино. Сравнивая свою работу с этим фильмом, нахожу ряд отличий и на их основе формулирую основную суть «Бабули». Также, провожу параллели с работой Дарьи Гришановой «Век бабы Вали» и определяю, что героини ведут себя по-разному из-за отличия творческих ситуаций.

В следующем подпункте мной уточняется, что фильм «Бабуля» относится к жанру монолога, потому что он лучше подчёркивает концепцию передачи опыта. Бабушка много говорит с внучкой и передаёт ей свой опыт. Далее, я рассматриваю содержание историй Альбины и их суть.

В подпункте «метод» я уточняю, что снимала бабушку посредством длительного наблюдения, находясь у неё в гостях всю неделю.

В последнем подпункте я наглядно показываю структуру своего фильма с помощью скриншотов из него, акцентирую внимание на основных моментах и мыслях, которые стоит увидеть в фильме.

В своей работе я рассматриваю творческий процесс, который послужил основой моего фильма – съёмка родственника. Показываю, как эта творческая ситуация реализуется в работах известных режиссёров (Косаковский, Манский). Я очерчиваю круг референсов, чтобы понять, как моя тема реализуется в других работах, анализирую посыл и содержание фильма. Также, я говорю о некоторых трудностях съёмки родственника: этических и практических.

ГЛАВА 1. ПРОЦЕСС РАБОТЫ НАД ФИЛЬМОМ

1.1 Замысел фильма

Идея снять фильм о своей бабушке возникла у меня довольно давно, так как моя семья с детства подчёркивала важность истории своего рода: я писала имена всех своих родственников в тетрадь под диктовку бабушки, папа советовал съездить в деревню в Алтайском крае и снять фильм о родственниках.

Документалисты не любят снимать своих родственников, потому что считают, что это слишком просто. Однако есть исключения. Например, Виктор Косаковский, который до определённого момента не показывал сыну зеркало, а затем в фильме «Свято» (рис.1 и 2) 2005 года, зафиксировал на камеру момент, когда мальчик впервые видит своё отражение. Косаковский снимает свои фильмы в основном методом наблюдения. В «Свято», он является участником действия: садится рядом с сыном напротив зеркала, чтобы тот до конца понял, что видит себя в отражении.

Рисунок 1 - «Свято»

Рисунок 2 - «Свято»

Видно, как узнавание ребенком себя сопровождается радостью, нарциссическим самолюбованием. При этом мальчик явно осознает, что существует вторая, «зазеркальная» комната, дублирующая пространство детской¹.

¹ Арышева А. С. Тайна идентификации зрителя с героем в зрелищном кинематографе // Вестник ВГИК. Киноязык и время. 2017. №1(31). С.27.

Его же фильм «Среда» 1997 года, повествует о судьбах людей, родившихся с режиссёром в один день. В нём Косаковский снял умирающую маму. Для режиссёра, это высказывание – со своей жизнью я могу делать, что хочу, показываю её полностью. Значит, и с другими, как документалист, тоже могу работать.

Подобным образом поступает и режиссёр Виталий Манский, в фильме «Свидетели путина» 2018 года, он ворвался с камерой в ванную к протестующей против съёмок дочери.

Демонстрация самого ценного для режиссёра должна быть оправдана задачей. В моём случае, удалось получить уникальный материал. Зритель очень близко наблюдает за жизнью бабушки, слышит истории, которых она не озвучивала никому раньше.

С бабушкой я жила примерно до 7 лет, пока мы не переехали. У меня всегда были довольно близкие отношения с ней. Однажды, я решила, что мне стоит запечатлеть жизненный опыт бабушки на камеру, тем более что она любит делиться со мной историями. Я приехала в Новосибирск и осталась погостить у бабушки Альбины на неделю.

В фильме бабушка рассказывает такие откровенные истории, которые не рассказывала раньше никому. Она чувствует, что, возможно, скоро придёт её время, и нужно успеть передать опыт внучке. Это одна из причин, почему моё кино – это не просто личная история общения бабушки с внучкой.

Для начала, хочется обозначить основные темы, которые поднимаются в моём фильме. Внучка приезжает к бабушке погостить и снимает об этом фильм. В ходе совместной беседы она узнает много подробностей из жизни родственницы. Думаю, одна из основных тем в моей работе – передача опыта из поколения в поколение. Но не совсем стандартное поучение, как это происходит в «Отцах и детях». Бабушка даже не ждёт от внучки ответа. В результате существующей между родственницами близости, героиня фильма

делится своими откровенными историями, которые может рассказать далеко не каждому.

По сути, многие внуки смогут ассоциировать себя со мной. Бабушка, рассказывающая о своём жизненном опыте, и ты, который всё это слушает – это универсальная модель, которая существует во многих семьях. Если смотреть шире, то на месте бабушки может быть какой угодно родственник.

Другая тема, которую можно проследить в моём фильме – осмысление своей жизни пожилым человеком. В этом плане хочется упомянуть героиню фильма Марины Голдовской «Мне 90 лет, ещё легка походка ...», Анастасию Цветаеву, которая вспоминает свою нелёгкую жизнь и родственников.

Альбина не просто осмысляет свою жизнь, ей важно именно поделиться опытом. Также, как и для зрителя, некоторые истории оказались новыми для меня, раньше бабушка не рассказывала их с такой откровенностью.

Как мне кажется, долгое наблюдение за старым человеком, погружение в его мир с рассуждениями о давно умерших знакомых и родственниках заставляет задуматься о простых экзистенциальных истинах. Все мы, возможно, будем вспоминать людей из прошлого за пирогом в «Поминальный день», и, давно уже смирившись со смертью, спокойно доживать свою жизнь. Все эти экзистенциальные мысли особенно сильно отразились на мне, так как я режиссёр фильма и погружалась в мир бабушки сильнее зрителя.

Что сможет увидеть и вынести для себя зритель, посмотрев мой фильм? Опыт наших родственников важен в том числе и для нас. Мы, возможно, вообще почти ничего не знаем о близких, потому что они не рассказывают. То ли не находится подходящего момента, то ли не считают нужным. Из фильма можно вынести мысль – делайте также, передавайте свой опыт детям, внукам, это действительно важно для того, чтобы они выбрали правильную дорогу в жизни, случайно не «запнулись» на пути.

Тема передачи опыта внутри семьи поднимается в фильме Марины Голдовской «Дениска-Денис» (рис.3) 1976 года. Скрытая камера два месяца следила за трёхлетним мальчиком. Мы можем увидеть, как Денис общается с родителями, как они его воспитывают. Между родственниками формируется особая атмосфера откровенности.

Рисунок 3 - «Дениска-Денис»

1.2 Референсы

В поисках фильмов с похожими темами я обнаружила документальное кино «Как живёте, бабушка?» 1981 года, режиссёра Алексея Габриловича, в котором автор исследует жизнь и взаимодействие внутри разных семей. Отмечу, что эта работа не похожа на мою, и в центр повествования выносятся совсем другие вещи, к примеру, взаимоотношения невесток и свекровей, вопрос о том, стоит ли помогать взрослым детям с их детьми, и так далее. Однако в основе фильма – тема взаимодействия отцов и детей.

Важно то, с кем именно героиня моего фильма ведёт диалог. Думаю, это один из главных аспектов, который стоит увидеть в моей работе: бабушка рассказывает о своей жизни именно внучке. Будь на месте родственницы кто-то другой, фильм сложился бы иначе.

Рисунок 4 - «Сквозь всю зиму»

Наряду с «Бабулей», хочу затронуть документальный фильм Александры Крецан и Николая Солодникова «Сквозь всю зиму» (рис.4) 2020 года. Несколько лет Николай не видел свою бабушку. Однажды он приезжает к ней в деревню вместе со съёмочной группой, которая снимает фильм о Николае и его бабушке.

В этой картине внимание уделяется диалогу между героями. Бабушка раскрывается через общение с внуком и её любовь к нему, поэтому, многие зрители могут вспомнить свою бабушку: расчувствоваться, погрузиться, что давно не навещали её.

Суть фильма в важности родственных связей для человека, между внуком и бабушкой постоянно происходит диалог.

Мой фильм акцентирует внимание на других вещах. Посыл, который можно в нём заметить – передача опыта внутри семьи очень важна, старший член семьи может уберечь младшего от его ошибок, предупредить о возможных опасностях и о том, какими могут быть люди. Поэтому каждому человеку важно передавать свой опыт младшему родственнику. Важно также то, что такое взаимодействие происходит у меня с бабушкой уже во взрослом возрасте, ребёнок может не понять того, о чём говорит ему бабушка.

В обоих фильмах фигура внука играет важную роль, однако, в «Сквозь всю зиму» она выходит на первый план. Можно сказать, что внук является главным героем и осмысляет свой опыт через этот визит к бабушке. Он гуляет по родной деревне, вспоминает уже свою прошлую жизнь, плачет вместе с бабушкой.

В моём фильме бабушка вспоминает своё прошлое, в какой-то степени осмысляет его заново.

Важно также то, какой именно я увидела свою бабушку и решила показать её остальным. На контрасте с тем же фильмом, поясню это. В «Сквозь всю зиму» бабушка показана, в первую очередь, любящей своего внука. Зритель знает мало о её жизни и о ней самой. Она раскрывается с помощью окружающего пространства: полуразрушенной деревни и домика, картины «Мадонна с младенцем», висящей внутри.

В своём фильме, я периодически делаю акцент не на окружающем пространстве бабушки, а на её взаимодействии с ним. Например, она очень любит свою рассаду на подоконнике, постоянно её переставляет, чтобы понять, как растениям будет лучше. В конце фильма пытается включить сломанный фонарик. В финальной сцене расчёсывает волосы, как совсем ещё молодая девушка.

Также стоит отметить то, как она подходит к иконам и говорит: «от сатанинских душ избавляемся». Это показывает её верующим человеком, что неоднократно будет подчёркиваться в фильме. В начале фильма, Альбина садится за стол и говорит: «да, господь меня что-то карает за грехи мои».

Различия между фильмами ещё в том, что в «Бабуле» героиня показана моими глазами, а в «Сквозь всю зиму» и внук, и бабушка показаны глазами режиссёра.

В моём фильме важно то, что я снимаю не какую-то бабушку, а именно свою. Я вовлечена в процесс, и героиня за счёт этого полностью открыта. Она

ведёт себя в кадре естественно и не зажимается, так как находится с собственной внучкой.

Рисунок 5 - «Век бабы вали»

Сравню свою работу с фильмом Дарьи Гришановой «Век бабы Вали» (рис.5) 2020 года, в котором повествуется о 89-летней бабушке Валентине Качаевой, являющейся единственной жительницей деревни Ольговка в томской области. В фильме бабушка показана за работой: она ходит к колодцу, складывает сено, загоняет на место корову. Раскрытие героини также происходит через её жизненные истории: Валентина рассказывает о любовном опыте, уточняет, что была в основном жалость, а не любовь, что муж пил, никогда не бил, но иногда у неё «руки были чёрные». В фильме сразу заметно, что героиня общается с незнакомым человеком, а не с родственником.

Валентина не рассказывает таких подробностей, как бабушка из моего фильма, потому что с режиссёром они не находятся в близких отношениях. Героиня моего фильма в самом начале своего монолога говорит, что «была под 30 лет девственница», рассказывает о том, что муж «хотел всё время лапаться» и что она даже почти сделала аборт. Такие детали из жизни бабушка готова доверить только внучке.

Альбина показана не просто пожилой женщиной, размышляющей о прошлом, а именно бабушкой, которая беседует с внучкой и за счёт этого разговаривает и ведёт себя в кадре соответствующим образом.

В том случае, если герой и режиссёр родственники, у них уже существуют особенные отношения, и зрителю это передаётся.

Конечно, стоит ещё учесть, что один и тот же персонаж будет в любом случае показан по-разному разными режиссёрами за счёт индивидуального виденья каждого из них. Камера «цитирует» реальность. Режиссёр сам выбирает эти «цитаты», мы видим мир через призму его восприятия. Но Роль играет не только субъективный взгляд режиссёра, но и его отношения с героем. То, насколько он вовлечён в процесс и присутствует в нём.

В «Бабуле» я не просто беспристрастный наблюдатель, а полноценный участник событий. Несмотря на то, что я не появляюсь в кадре, особо не веду диалог с бабушкой, зритель всё равно понимает, с кем она общается. Мой характер в фильме не важен, имеет значения сам образ внучки, с которой бабушка делится своими воспоминаниями.

Таким образом, творческая ситуация становится важна для раскрытия персонажа. В моём случае – это взаимодействие бабушки и внучки. Процесс съёмки, а именно, обычное общение между родственницами и естественная жизнь, становится основой фильма. Герои открывают свою жизнь, бабушка полностью естественна с внучкой.

1.3 Фильм-монолог

Жанр – субъективное понятие, воспринимаемое исследователями по-разному. Кто-то рассматривает его с точки зрения, формы, кто-то с точки зрения содержания. Можно определить три категории жанров, происходящих от родов литературы: эпические произведения, драматические и лирические.

Фильм-монолог является одним из видов фильма-беседы. Как правило, он преподносится в форме повествования от первого лица о событии, факте, человеке, представляя собой, например, воспоминание. Так как в моём фильме нет действия как такового, а есть очень много речи героини, важно понять, что событиями в нём являются рассказанные бабушкой истории, пропущенные через фильтр её восприятия. Именно фильм-монолог подходит для того, чтобы подчеркнуть концепцию передачи опыта, так как герой много говорит.

Мою работу можно назвать также и фильмом-портретом, но отмечу, что это не так важно для идеи. Героиня ведёт со мной именно монолог, не ожидая ответа. К тому же, можно сказать, что цель фильма-портрета – воплотить наиболее яркие черты личности героя на экране с помощью разных аудиовизуальных средств. В «Бабуле» детальное раскрытие личности Альбины не так важно, важнее - её взаимодействие с внучкой, передача опыта от старшей женщине в роду к младшей. Бабушка иногда ко мне обращается, но эти диалоги просто формальные. К примеру, в последней сцене бабушка спрашивает, похожа ли она на человека, на что я отвечаю: «да, похожа».

Так как мой фильм является монологом и рассказы бабушки составляют его существенную часть, важно сказать об их содержании.

Первая история Альбины – о её бывшем муже Олеге. Его характеристика проста: он плохой человек.

«Моё мнение он не признавал, он только «я». Одно из высказываний Олега: «курица не баба, а баба не человек». Он практически насильничал Альбину. Когда она решила уйти, он сказал: «будешь на коленях ползать передо мной».

Мораль истории в том, что нельзя романтизировать людей. Бабушка по неопытности очаровалась эрудицией и умом человека, не заметив в нём негативных качеств. «Я романы-то читала худо-бедно», «я мужиков не знала».

Бабушка рассказывала это всё мне в таких подробностях, возможно для того, чтобы я старалась лучше присматриваться к людям. Не обманывалась тем, что человек блещет умом и очень много знает, так как он может оказаться не порядочным и причинить серьёзную боль.

Несмотря на травмы, которые нанёс Альбине бывший муж, хоронить его пришлось ей. Эта история - одна из самых болезненных для Альбины, до сих пор она вспоминает произошедшее с обидой.

Интересен тот момент, что в «Поминальный день» Альбина решила вспомнить в первую очередь человека, который сделал ей так больно. У бабушки был ещё один ныне покойный муж, с которым они жили 20 лет, но кроме того, что с ним она «как сыр в масле каталась», больше особо ничего рассказано не было. Думаю, это связано с тем, что бабушке важно поделиться со мной именно негативным опытом, чтобы, во-первых, излить свою боль, а во-вторых, предостеречь меня от подобных ошибок.

В следующей своей истории бабушка повествует о том, как во время визита к родственникам в другой город, она пошла в кино. Выйдя из кинотеатра, Альбина поняла, что на улице уже темнота. Когда она стояла на остановке, подошла компания каких-то строителей из 5-6 человек и предложила довести её до дома. По неопытности, бабушка согласилась. Когда парни начали подходить к оврагу и один из них что-то крикнул, она поняла, что сейчас может произойти. Спас бабушку счастливый случай: она была землячкой одного из парней. Эта история о том, как одна случайность может спасти человеку жизнь. Родная деревня ценится человеком, по сути, больше, чем жизнь девушки – если бы не общая родина, непонятно, что было бы с бабушкой.

Эта история подчёркивает неопытность и наивность бабушки Альбины, в то же время она учит девушек всегда быть осторожными, не ходить одной ночью в незнакомом городе.

Определённых черт фильма-монолога мне выявить так и не удалось, поэтому я приведу пример фильма в этом жанре.

В рамках этого жанра снимала уже упомянутая Марина Голдовская. В своей работе «Мне 90 лет, ещё легка походка...» она раскрыла личность Анастасии Цветаевой. Голдовская часто спешила запечатлеть особенных людей с их историями. Так, она застала 90-летнюю Анастасию Цветаеву, ещё в здравом рассудке.

Структура фильма выглядит так, что сначала на экране мы можем прочитать тему монолога, а затем слушаем героиню, рассказывающую об этом (к примеру, «Рождественская ёлка»).

В ходе истории, зритель вместе с героиней передвигается по разным местам, но всегда в её речи присутствует длинный монолог. Нам показывают подруг героини, её квартиру, в общем, мы погружаемся в её жизнь и характер.

1.4 Метод

При съёмке фильма, я преследовала цель показать героиню максимально естественной и открытой. Я прибегнула к методу длительного наблюдения.

Длительное наблюдение отличается от обычного тем, что режиссёр находится с героем долгое время и снимает всё, что считает необходимым. Оно позволяет наиболее полно показать жизненное явление.

Такой принцип работы использовал Роберт Флаэрти, отснявший в экспедиции 70 тыс. футов плёнки во время съёмки фильма «Нанук с Севера». Он был одним из первопроходцев жанра длительного наблюдения. Особенность такого наблюдения в том, что, снимая какое-то явление, ты не знаешь, что получится в итоге, не имеешь конечной цели на счёт результата. В ходе наблюдения единственная цель - фиксировать наиболее интересные события.

Для того, чтобы передать какое-то явление зрителю, режиссёр может дать привыкнуть к себе, стать соучастником событий, чтобы герой перестал его замечать.

Я жила с бабушкой неделю и постоянно что-то снимала. Так как для бабушки я уже являюсь близким человеком, привыкнуть ко мне и к фотоаппарату для неё оказалось не сложно.

Я наблюдала за тем, как бабушка занимается делами, не обращая на меня внимания. К примеру, переносит рассаду с одного окна на другое, читает смс в телефоне, в общем, просто живёт. Однако как уже было упомянуто, есть ещё образ внучки, который находится за кадром. Поэтому фильм состоит не только из одного лишь наблюдения за жизнью героини, бабушка также рассказывает внучке свои истории и просто разговаривает с ней.

Периодически, мне приходилось идти на хитрость: делать вид, что съёмка не ведётся, камера выключена и просто лежит рядом. В такие моменты, нельзя было отвлекаться на неё, чтобы героиня не сбилась с мысли и продолжила рассказ. Таким образом, моя бабушка чувствовала себя раскрепощённо и рассказывала историю лично мне, не задумываясь о существовании гипотетического зрителя, который будет смотреть это кино.

Скрытая камера даёт возможность показать человека настоящим. Когда герой не обращает внимания на камеру, раскрывается его внутренний мир.

В целом, открытость героини является, во многом, следствием моего длительного присутствия: бабушка со временем перестала обращать внимания на камеру.

Долго снимая кого-то, можно уловить периодические «вспышки жизни», возникающие у этого человека. Он может начать петь, делать что-то спонтанное, то есть, полностью открываться с непривычной стороны. Также случилось и в моём фильме, когда бабушка Альбина начала просто общаться со мной, вспоминать молодость, петь и смеяться. Это действительно важно для

раскрытия персонажа, так как показывает близость режиссёра и героя, бабушки и внучки.

1.5 Процесс съёмки

Необходимо отметить, что конкретного плана съёмки у меня не было, как и чёткой последовательности действий. Процесс работы начался с разговора о том, что я буду снимать об Альбине кино, после чего мы попробовали снять интервью, но оно получилось не слишком откровенным.

Через несколько дней наступил праздник «Поминальный день». Соседка принесла Альбине пирог, и мы сели за стол, чтобы помянуть умерших родственников, как и принято в этот день. Я поставила камеру рядом с собой. Неожиданно, бабушка начала очень откровенно рассказывать о своём покойном муже, что и было запечатлено на камеру.

Отмечу, что, в силу возраста, героине тяжело самостоятельно выходить на улицу, поэтому локация в фильме одна и та же.

Из особенностей работы с Альбиной могу отметить её непредсказуемость: она могла сама начать диалог, вспомнив интересную историю, или отказаться сниматься, потому что захотелось полежать или же просто нет настроения на съёмку. Работу с героиней невозможно было организовать, но за неделю проживания с ней, получилось «подстроиться» под её характер. Альбина меняла свои решения на ходу, зато в результате такой работы получилось много интересных и неожиданных для меня самой историй, которые порой случайно вспоминались бабушке.

Так как я находилась в гостях неделю, бабушка успела привыкнуть к тому, что я постоянно что-то делаю с камерой и перестала обращать на это внимание.

В общей сложности, работа над фильмом шла примерно месяц, так как монтаж оказался трудоёмким из-за большого количества материала. Кроме

того, в ходе работы возникла техническая трудность: поломка компьютера, на котором находились все материалы.

1.6 Техническая оснащённость

Фильм был снят на фотоаппарат canon 60d, использовалось дневное освещение. Монтаж производился в программе «Adobe premiere pro 2020».

Поясню один важный для фильма момент: технически кадры выглядят не очень хорошо, потому что времени на настройку фотоаппарата и света у меня иногда не было: бабушка подходила ко мне, вспомнив какую-нибудь историю, и нужно было скорее её отснять. В общении очень важен визуальный контакт, если бы я отвлеклась на камеру, возможно, бабушка бы потеряла мысль и не было бы сейчас некоторых из этих историй.

Перед тем, как рассказать вторую в фильме историю, бабушка подошла ко мне и сказала, что вспомнила один случай. Я успела только взять камеру и начать снимать.

Техническая оснащённость, настройки света, правильная поза героя в кадре, зачастую, мешают его раскрытию. Он может начать зажиматься, играть на камеру, а ведь важно «поймать» настоящего человека, который иногда просто лежит на диване в задорном настроении, и ты понимаешь, что сейчас нужно срочно включить камеру, запечатлеть этот момент.

1.7 Раскрытие героя

Особого метода раскрытия героя у меня нет, тем более что в работе с родственниками действуют совершенно другие правила, чем с незнакомыми. В общении с Альбиной, важно было много слушать, проявлять к ней внимание, так как она довольно одинока и скучает по общению.

Иногда я задавала вопросы по ходу беседы, иногда бабушка не знала, что ответить, но через какое-то время вспоминала. Для меня важно было общаться

с Альбиной как обычно, чтобы ничего не выглядело наигранно, нужно было передать обычную жизнь и героиню со своим естественным поведением.

1.8 Монтаж

Как известно, в кино мы проживаем с героем только отрезок из его жизни, который для нас воспринимается линейным.

Экранное время — это время трансляции нелинейного времени в линейное. Время, определенное продолжительностью фильма². Истории бабушки в моём фильме никак между собой не связаны по смыслу, но кадры расположены согласно времени дня. Первые кадры фильма были сделаны на второй день приезда к бабушке, а последние уже в конце недели.

Монтаж производился мной достаточно долго. Необходимо было посмотреть все кадры, вспомнить, о чём говорилось во всех историях.

Монтировать я начала именно с тех моментов, которые мне просто больше всего запомнились и показались самыми яркими, это конец фильма, где бабушка лежит и поёт песню, полностью доверившись мне.

В целом, основная сложность заключалась в том, чтобы, во-первых, отсмотреть весь материал за неделю съёмок, а во-вторых, сделать длинную историю как можно более интересной и понятной, так как в речи Альбины можно иногда встретить ненужные отступления. К тому же, слишком длинный рассказ может отпугнуть слушателя, поэтому я постаралась оставить в историях Альбины только самое важное, но при этом не нарушить логику повествования.

Монтаж – это всегда некий обман, что-то скрывается от зрителя, что-то располагается не по порядку в фильме. Не стоит забывать, что, помимо, «документальности» есть ещё идея и видение самого режиссёра.

² Печенкин. П.А. Время в документальном кино. Записки на полях фестиваля «Флаэртиана» // Педагогика театра и кино в контексте времени: сборник научных трудов. Пермь, 2016. С. 40.

Отдельно отмечу, что в фильме отсутствует музыка: это перебивало бы речь. К тому же, цель музыки - погрузить зрителя в мир кино ещё больше, либо создать в кадре то настроение, которого в нём нет. Художественное кино создаёт искусственный мир, поэтому иногда отсутствие музыки в кадре рушит выдуманную реальность. Документальное кино показывает настоящий мир, который может разрушить музыка, сделав искусственным.

В документальном кино с музыкой нужно быть очень аккуратным, не пытаться с помощью неё вторгаться в образ реальной жизни, созданный в кадре. В последней сцене (где бабушка расчёсывается), на фоне звучит песня в её исполнении. Этот приём наложения звука на кадр показывает бабушку такой, какой я её увидела, то есть, я подчёркиваю образ героини ещё сильнее с помощью песни. Но не какой-то песни, а её собственной, с особенной интонацией, голосом, настроением. Бабушка ведь решила спеть именно эту песню, про любовь. Это однозначно раскрывает героиню, а с помощью кадра, я подчёркиваю – душевно она молодая, но жизнь подходит к концу.

ГЛАВА 2. ИТОГ РАБОТЫ

2.1 Сложности работы

В ходе съёмки у меня возникло ощущение двойственности. Ведь когда история получается, это хорошо для меня как для режиссёра. Но правильно ли это с человеческой стороны: открывать остальным такие личные моменты о своей бабушке. Это уже история о том, насколько я готова впустить документальное кино в свою жизнь.

К тому же при съёмке родственника, возникают совершенно другие нюансы работы, чем при съёмке незнакомого человека.

Родственная связь с героиней, с одной стороны упрощает работу, а с другой, усложняет. В общении с родственником происходит много моментов, которые не вставишь фильм, так как они являются сугубо личными и никому неинтересны. Например, бабушка могла очень долго рассказывать о своей любви к дочке, или о том, как она нянчилась с внуками. Такие долгие монологи о жизни с внуками, об их характере и воспитании не имели значимости для фильма.

Ещё одна трудность при работе - огромное количество отснятого материала. С SD-карт видео переносились на компьютер, который сломался по приезде из Новосибирска обратно в Томск. Когда компьютер удалось включить, все кадры были перенесены на жёсткий диск, и только тогда можно было начинать работу.

Во время работы возникла ещё одна техническая сложность: аккумулятор очень быстро разряжался, из-за чего некоторые истории бабушки оказались оборваны на полуслове и не вошли в фильм.

2.2 Материалы проекта

На данный момент, у меня имеется примерно 48 часов отснятого материала и несколько вариантов фильма. Самый длинный из них длится 21 минуту.

Для того, чтобы ознакомить людей со своим проектом, я создала трейлер, включающий в себя наиболее яркие кадры. Я считаю нужным показать его, потому что он ёмко передаст суть характера бабушки и общую атмосферу фильма.

2.3 Перспектива

Фильм будет размещён на платформе YouTube. Планируется также отправить его на кинопремию «Лавр».

2.4 Содержание кадров в фильме

В самом начале истории зритель сразу погружается в событие – «Поминальный день», на столе стоит пирог (рис.6), бабушка рассказывает практически самые откровенные истории за весь фильм.

Кино начинается с дневных кадров и заканчивается ночными (в последнем кадре бабушка в ночнушке). Получается некая история одного дня внучки с бабушкой. Первый кадр в фильме – пирог, который принесла бабушке соседка на «Поминальный день». С него начинается наше откровенное общение, так как сам праздник стал «толчком» к обсуждению прошлого. На рисунке 7 - Альбина рассказывает о знакомстве с мужем в автобусе.

Рисунок 6 – Кадр из фильма №1

Рисунок 7 – Кадр из фильма №2

Рисунок 8 – Кадр из фильма №3

История бабушки о муже (рис.8). Она уже не раз упоминала своего бывшего мужа в плохом контексте. Альбина не хочет, чтобы внучка повторяла те же ошибки, что она, и поэтому делится негативным опытом.

Рисунок 9 – Фотография Альбины и её первого мужа Олега

Середина фильма – бабушка перекладывает рассаду (рис.10). Эти кадры нединамичные, поэтому я решила расположить их в середине фильма. Бабушка очень заботливо относится к растениям: переносит их с места на место, чтобы понять, где им будет лучше. В итоге она решает унести один из горшков в другую комнату: «там, на солнышко пойду поставлю». Она относится к рассаде практически также, как к детям. Возможно, из-за своего одиночества. Думаю, эти кадры важны для понимания характера героини.

На этих кадрах важно, что бабушка доверяет мне свои будничные дела и посвящает в них: «а ты сфотографируй, маме пошли. Деду с бабой пошли». За кадром она иногда советовалась со мной по поводу того, куда лучше поставить рассаду, чтобы растениям не было холодно.

Рисунок 10 – Кадр из фильма №4

Рисунок 11 – Кадр из фильма №5

На следующем скриншоте (рис.12) бабушка открывает окно, чтобы проверить, подходящая ли для растений температура на улице. Несколько секунд она стоит в недоумении, а затем закрывает окно обратно, после чего забирает рассаду, и уносит её в другую комнату, где теплее.

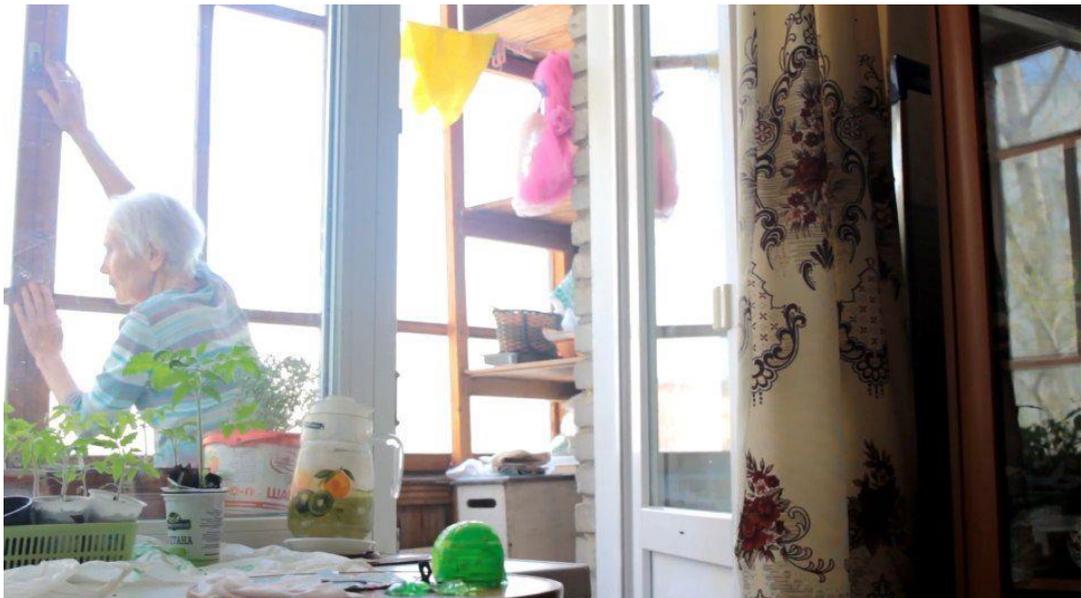

Рисунок 12 – Кадр из фильма №6

Вечер, мы готовимся ко сну, бабушка подходит к иконам, разворачивается ко мне и говорит: «от сатанинских душ избавляемся» (рис.13). Это в очередной раз подчёркивает её религиозность.

На кадре внизу бабушка рассказывает историю о том, как ей чудом удалось избежать изнасилования. В контексте передачи опыта, эта история особенно важна, потому что в этот момент бабушка хочет уберечь внучку от подобного.

Рисунок 13 – Кадр из фильма №7

Рисунок 14 – Кадр из фильма №8

«Так что берегла я девственность, берегла. Думаю, сохраню. Сохранить-то сохранила, ну всё равно не зря, наверное» (рис. 15) - эту фразу Альбина говорит после того, как рассказала историю о возможном изнасиловании. Интересен момент, что для неё так важно это понятие девственности, о котором она говорит и в начале фильма.

Рисунок 15 – Кадр из фильма №9

Рисунок 16 - Фотография Альбины
в молодости

Рассказав волнующую историю, Альбина уходит спать и в следующем кадре мы видим, как она лежит (рис.17), закрывая лицо руками. Рядом на столе можно заметить много лекарств. Не самая приятная склейка: фильм заканчивается, бабушка лежит, у зрителя могут закрасться тревожные мысли.

Рисунок 17 – Кадр из фильма №10

Фильм подходит к концу, Альбина веселится, поёт песни из молодости собственного сочинения (рис.18). Воспоминания становятся для старого человека отдельной важной темой, своеобразным миром. Бабушка напевает песню: «Напилася я пьяной, не дойду я до дома». Смысл этих строк не так важен. Важнее, что, вспоминая молодость, Альбина смеётся, забывая, кажется, обо всём другом. Стоит также заметить, что Альбина напевает довольно тяжёлые по смыслу строки («...песни петь невозможно, потому что и глотка болит») с весёлым настроением. Это создаёт противоречие. Несмотря на радость Альбины, зритель вряд ли чувствует то же самое. Скорее, накатывает грусть, потому что приходит осознание быстротечности времени.

Это одна из ключевых сцен в фильме: в ней бабушка полностью открыта внучке и её внутренний мир раскрывается на глазах у режиссёра и зрителя.

Рисунок 18 – Кадр из фильма №11

Последний кадр (рис.19), и здесь хочется ещё немного сказать о звуковом сопровождении. На фоне играет ещё одна песня в исполнении Альбины. В ней поётся о молодом человеке, которого она «полюбила на свою беду» и которому не может открыться, так как не находится слов.

Помимо этого, я посчитала нужным закончить фильм именно этой песней, потому что несчастная любовь сыграла в жизни Альбины большую роль. Начинается фильм с истории про любовь, а заканчивается песней про любовь в исполнении героини.

На мой взгляд, кадр с расчёсыванием волос под эту песню раскрывает Альбину душевно молодой девушкой.

Если присмотреться, то на шкафу, слева от бабушки, можно заметить её портрет в молодости (рис.20), глядя на который, она расчёсывает волосы.

В ролях: Альбина Лапина
Режиссёр: Валентина Корнева

Рисунок 19 – Кадр из фильма №12

Рисунок 20 – Кадр из фильма №13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, ключевой момент фильма – взаимодействие бабушки с внучкой, которая незримо присутствует в кадре. Важен не только портрет бабушки, но и фигура внучки за кадром. Старшая женщина в семье передаёт свой опыт младшей, чтобы та в будущем не совершала те же ошибки, что она, не выбирала плохих мужчин, не ходила ночью одна в незнакомом месте.

Творческая ситуация действительно важна для раскрытия героя, потому что, во-первых, между бабушкой и внучкой уже существуют определённые отношения, которые транслируются зрителю. Во-вторых, бабушка может чувствовать, что это её последняя возможность поделиться с внучкой сокровенными историями. Вряд ли такое взаимодействие возможно с обычным знакомым, или же, как минимум, это будет ощущаться не так остро.

Снимая на камеру своего родственника, режиссёр «раздваивается»: профессионал внутри него хочет запечатлеть всё самое интересное, но с человеческой стороны это кажется неправильным. Документальное кино входит в жизнь человека, и каждый сам решает, насколько сильно он готов открыться.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск, 2008.
2. Айрапетова В. Документальный фильм как жанр киноискусства и регистр // Иностранные языки в высшей школе. – 2019. - №1(26). – С. 128-138.
3. Арышева А. С. Тайна идентификации зрителя с героем в зрелищном кинематографе // Вестник ВГИК. Киноязык и время. – 2017. - №1(31). – С.27-37.
4. Базен А. Что такое кино. Сборник статей. Москва, 1972.
5. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М., 1965
6. Горюнова Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана – М., 2000.
7. Дробашенко С.В. Правда кино и «киноправда» По страницам зарубежной прессы – М., 1967. – 355 с.
8. Конева. М.Н. Плановость как драматургическое средство формирования звукозрительного образа в документальном фильме // Вестник ВГИК. Научная лаборатория. – 2014. – №3(21). – С.126-133.
9. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин. 1973.
10. Маслова Т. Я Сценарное мастерство. Драматургия документального фильма: учеб. Пособие – Кемерово, 2010. – 318 с.
11. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. М., 2008.
12. Муратов С. А. Пристрастная камера – М., 2004.
13. Рабигер М. Режиссура документального кино и «Постпродакшн» – М.: ГИТР, 2007. – 543 с.
14. Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993.
15. Печенкин. П.А. Время в документальном кино. Записки на полях фестиваля «Флаэртиана» // Педагогика театра и кино в контексте времени: сборник научных трудов. Пермь, 2016. С. 40.
16. Эйзенштейн С. М. Монтаж. – М.: Музей кино, 2000. – 588 с

Отчет о проверке на заимствования №1

Автор: Корнева Валентина Яковлевна
Проверяющий: Герасимчук Ирина Васильевна
Организация: Томский Государственный Университет

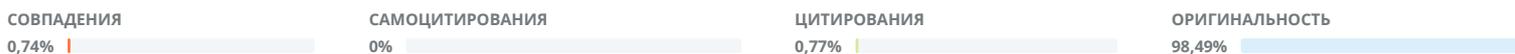
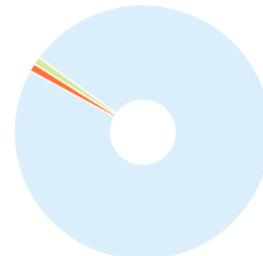
Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - <http://tsu.antiplagiat.ru>

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 149
 Начало загрузки: 19.06.2023 06:23:40
 Длительность загрузки: 00:00:08
 Имя исходного файла: ВКР_Корнева Валентина Яковлевна.docx
 Название документа: ВКР_Корнева Валентина Яковлевна
 Размер текста: 38 кБ
 Тип документа: Выпускная квалификационная работа
 Символов в тексте: 38433
 Слов в тексте: 5348
 Число предложений: 400

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Начало проверки: 19.06.2023 06:23:49
 Длительность проверки: 00:01:37
 Комментарии: не указано
 Поиск с учетом редактирования: да
 Проверенные разделы: основная часть с. 3-33
 Модули поиска: Библиография, Интернет Плюс*, Сводная коллекция РГБ, Цитирование, Переводные заимствования (RuEn), Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu), Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Переводные заимствования по Интернету (EnRu), Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования издательства Wiley, eLIBRARY.RU, СПС ГАРАНТ: аналитика, Диссертации НББ, Коллекция НБУ, Перефразирования по eLIBRARY.RU, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Перефразирования по Интернету, Перефразирования по Интернету (EN), Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Перефразирования по коллекции издательства Wiley, Модуль поиска "tsu", Издательство Wiley, Переводные заимствования

Совпадения — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.

Самоцитирования — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.

Цитирования — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.

Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.

Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.

Оригинальный текст — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

«Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует полному тексту проверяемого документа.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

№	Доля в тексте	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарии
[01]	0,77%	не указано	13 Янв 2022	Цитирование	
[02]	0,71%	Тайна идентификации зрителя с героем и зрелищем в кинематографе. http://elibrary.ru	04 Мая 2017	eLIBRARY.RU	
[03]	0,71%	Арышева, Анастасия Сергеевна "Проблема разработки образа главного героя фильма на основе идентификации зрителя с экранными персонажами" : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.03 Москва 2019 http://dlib.rsl.ru	27 Дек 2019	Сводная коллекция РГБ	
[04]	0,56%	"Проблема разработки образа главного героя фильма на основе идентификации зрителя с экранными персонажами" https://vgik.info	16 Мая 2021	Интернет Плюс*	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[05]	0,37%	https://vgik.info/upload/science/aspirantura/%D0%90%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf https://vgik.info	28 Дек 2022	Интернет Плюс*	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[06]	0,34%	Починина, Наталья Евгеньевна на примере творчества Эмира Кустурицы : диссертация ... кандидата философских наук : 24.00.01 Томск 2010 http://dlib.rsl.ru	раньше 2011	Сводная коллекция РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[07]	0,32%	Билет 11 http://studfiles.ru	12 Мая 2023	Интернет Плюс*	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[08]	0,16%	Реальная история из жизни: истории из жизни, советы, новости, юмор и картинки — Все посты Пикабу https://pikabu.ru	19 Июнь 2023	Интернет Плюс*	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[09]	0,1%	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:8767/SOURCE01 http://vital.lib.tsu.ru	24 Янв 2020	Интернет Плюс*	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.