

РЪКОВОДСТВО NEET IDEA

Erasmus+

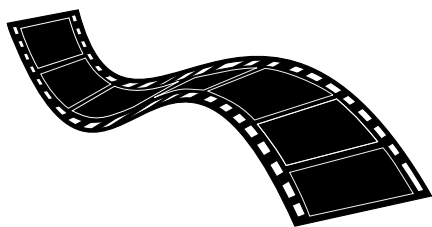

Въведение

Цифровият маркетинг и социалните медии са чудесни инструменти за популяризиране на вашия късометражен филм.

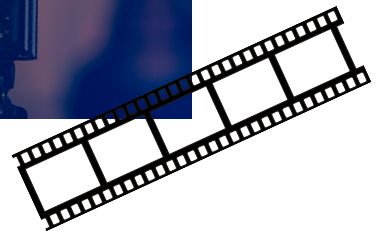
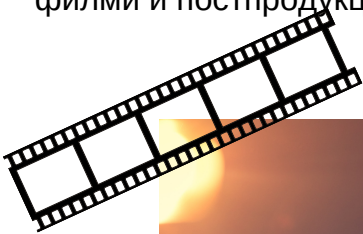
Ръководството NEET-IDEA ще ви помогне да създадете свой собствен оригинален филм, като използвате готови материали и придобитите вече знания, за да ви даде възможност да покажете филма си в цяла Европа!

Въведение към ръководството

Ръководството NEET IDEA обяснява всичко, което трябва да знаете, за да създадете свой собствен филм, чрез лесни методи стъпка по стъпка, включително предварителна подготовка, техники за създаване на филми и постпродукция.

Специфики на късометражните филми

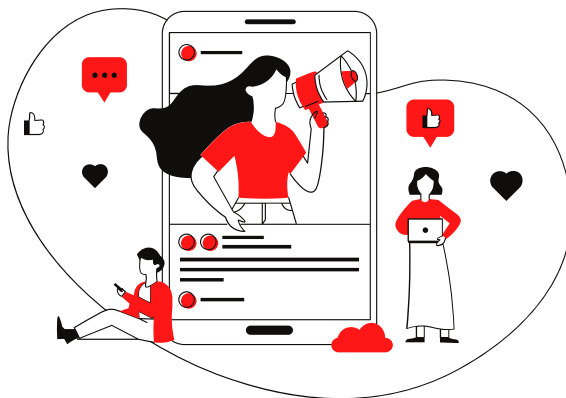

Време: 15 секунди до 45 минути

Жанр:

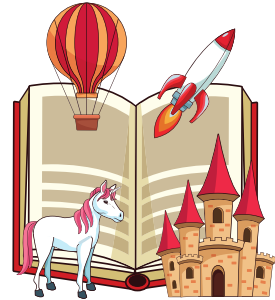
- Анимация
- Дефективски
- Документарен
- Драма
- Експериментален
- Исторически
- Комедия
- Мелодрама
- Мюзикъл
- Семейен
- Ужас
- Трилът и др.

Идеята на късометражните филми

Както във всеки филм, първото нещо, което трябва да направите, е да измислите история, която да има:

- Сюжет
- Кулминация
- Развързка

Не забравяйте да запазите сюжета си прост, но интересен за аудиторията.

Прекалено многото детайли и сюжетни линии само ще натежат на зрителя и ще попречат на основното послание.

Не забравяйте понятия като **"показвай, а не разказвай"** и **"айсбергов разказ"**, които означават, че просто разказаната история все пак може да предизвика емоции у зрителя и да остави подробностите на въображението!

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРОДУКЦИЯТА

Искате да направите филм с вашия смартфон? Искате ли да завладеете аудиторията си за цялото времетраене на видеоклипа? **Бъдете кратки и преминете към същността.**

Заснемането на филм се състои от три основни етапа - **предварителна подготовка, продукция и постпродукция.**

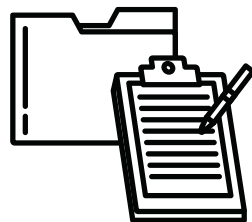

Предпродукцията е процесът на планиране и изпълнение на всяка задача, която трябва да се осъществи преди началото на производството. Тя включва финализиране на сценария, наемане на актьори и екип, намиране на места, определяне на необходимото оборудване и определяне на бюджета. **Това е фазата, в която подготвяте проекта си за снимки.**

ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕДПРОДУКЦИЯТА

Това е най-важният момент за внимателно проектиране на всеки етап и действие във вашия късометражен филм. Чували ли сте за израза: **"Филмът всъщност е готов, само трябва да се заснеме"**?

Какво се случва на етапа на планиране?

- Създаване на сюжетна линия и списък на кадрите, които ще заснемете
- Намерете екипа си
- Проучване на мястото (местата) за снимане.
- Планирайте бюджета си.
- Вземете решение за снимачно оборудване
- Подгответе цялата документация, необходима за заснемането на филма. (Това включва получаване на разрешение за конкретни места, където ще се снимат сцените, подписани договори с филмовия екип и актьорите и др.)
- Намерете подходящия актьорски състав.

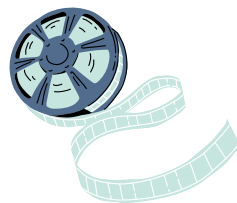
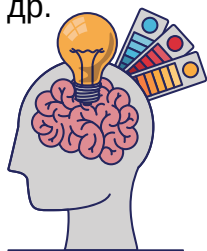
УМЕНИЯ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМ

Началото на пътешествието ви към режисурата включва изграждането на уменията, необходими за създаването на успешен филм.

Технологичен опит

Важно е да знаете как изглежда един добър кадър и как да го постигнете. Стига да знаете какво трябва да правите, ще ви е лесно да научите как да го правите - ето, учите се чрез правене!

Това включва работа с камера, осветление, звук, специални ефекти, дизайн, постпродукционни процеси и др.

Креативност

Създаването на филма изисква визия от всички участници в процеса - от началото до края.

УМЕНИЯ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМ

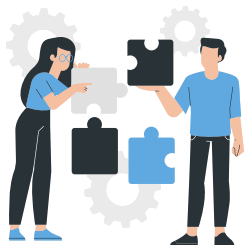
Писмено и визуално разказване на истории

Умения, необходими за разбиране, изготвяне, оценяване и анализиране на истории, включително писмени сценарии и невербални визуални истории.

Лидерство при решаване на проблеми

Независимо дали ръководите продукцията, режисирате, работите зад камерите или по друг начин, вие действате като ефективен лидер винаги, когато е необходимо - и по всеки необходим начин.

Комуникация

Във всяка работа и на всяка позиция комуникацията е от ключово значение. Когато сте режисьор, добрите комуникационни умения са абсолютно необходими. Единственият начин да сте сигурни, че всички са на едно мнение на снимачната площадка и извън нея, е да сте сигурни, че общувате ефективно през цялото време.

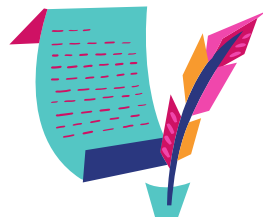

РОЛИ В ЕКИПА

Независимо дали възнамерявате да създадете филм, кратко видео, документален филм и т.н. - Наличието на екип с вас ще ви помогне да определите и постигнете целите си.

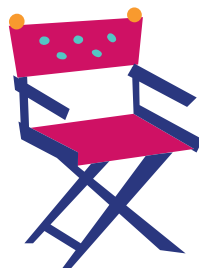
Ролите в екипа включват:

Сценаристът - Преди да започнете работа по продукцията си, трябва да имате нещо, върху което да работите. Сценаристът е отговорен за създаването на ефективно и творческо съдържание.

Кастинг директор - лицето, което отговаря за подбора на актьорите за участие в продукцията.

Отговорник за локациите - помага на режисьора да намери подходящи места за снимане, които отговарят на изискванията на сценария.

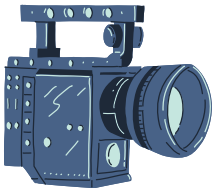

РОЛИ В ЕКИПА

Дизайнер на костюми - Избира костюми, които отразяват сюжета и обстановката на постановката.

Редактор - не заснемате цялото съдържание наведнъж, а на различни части, които по-късно трябва да бъдат сглобени и подредени. Редакторът е отговорен за това различните кадри да изглеждат като един елемент

Оператор на камерата - Заснема и записва всички аспекти на дадена сцена за вашия филм.

Звуков оператор - осигурява качеството на записания звук. Операторът на стрелата следи за това аудио да се записва без смущения.

ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ

Творческото мислене е способността да се разглежда нещо с **нов подход**.

Да бъдеш креативен означава да получаваш **нови прозрения и оригинални идеи** въз основа на съществуваща информация

Креативността включва **много умения**, като например решаване на проблеми, писане, визуално проектиране, анализ на информация, комуникационни умения, генериране на нови идеи и откритост.

Креативните хора често използват **различни стилове на мислене и гледни точки**. Всеки може да стане по-креативен с малко практика!

ЖАНРОВЕ

Филмовият жанр е стил или категория на филма. Различните жанрове се отличават с разказвателни елементи, които се отнасят до конкретната тема. Някои жанрове са много строги, докато други са гъвкави. Те служат като **етикет**, който дава на зрителя представа какво може да очаква от даден филм.

Най-често срещаните жанрове са екшън, комедия, драма, фентъзи, хорър, мистерия, романтика, документален филм, трилър, мюзикъл, приключение, научна фантастика, криминален филм и история.

ОТКРИВАНЕ НА ЛОКАЦИИ

Издирването на местоположение е процес на намиране на съществуващи места, които могат да послужат като декор на измислено място във филмов сценарий.

То е важна част от фазата на предпродукцията.

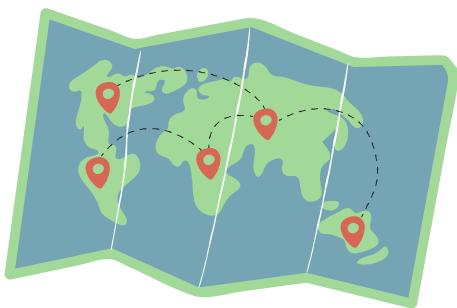

Изборът на подходящо място за филма може да подсили историята ви и да създаде реалистични сцени.

ОТКРИВАНЕ НА ЛОКАЦИИ

Когато търсите места, трябва да вземете предвид:

- Разстоянието: Реалистично ли е да транспортирате целия си екип и оборудване до мястото?
- Разрешение: Можете ли да снимате на мястото без специално разрешение?
- Цена: Може ли бюджетът ви да поеме разходите за снимане на това място? Колко локации можете да изберете?
- Околна среда: Съответства ли местоположението на визията на режисьора? Има ли достатъчно естествена светлина? Има ли звуци, които биха могли да попречат на вашето аудио?

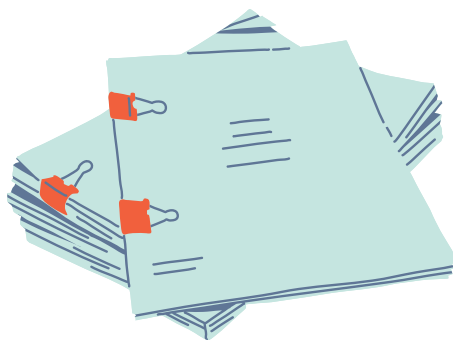

ПИСАНЕ НА СЦЕНАРИЙ: РАЗЛИКИ МЕЖДУ КЪСОМЕТРАЖНИТЕ И ДЪЛГОМЕТРАЖНИТЕ ФИЛМИ

Сценарият е документ, който съдържа писмения текст на вашия филм.

Сценариите на кратките филми обикновено са фокусирани върху **една идея**, имат **минимален брой герои (1-3)** и историята започва на **първата страница**.

Дългите сценарии на филми са много по-дълги. Те работят със **сложни идеи**, имат няколко главни герои и **развит сюжет**.

НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЯ

Филмовият сценарий е литературна форма, която включва диалога, описанието на сцените и режисурата на продукцията.

Той се състои от:

- Диалог
- Описание на сюжета
- Героите
- Място на действието
- Време на действието

Сценарият се характеризира с това, че включва други детайли от продукцията или историята, които могат да се случат извън камерата.

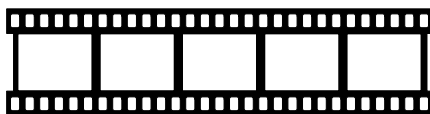
Можете да включите и още по-специфични компоненти, включително специални ефекти, реквизит, каскадьори, статисти или костюми - на практика всичко, което е от решаващо значение за логистиката на продукцията.

КОСТЮМИ

Костюмите допълват сценографията и са изключително важен елемент във филмовата продукция; **с подходящо подобрите костюми публиката може да:**

- С лекота да разпознае жанра на филма (напр. уестърн или военен филм)
- Епохата на филмовия сюжет
- Културният кръг на филмовия сюжет.

Правилният избор на този реквизит ви позволява да предадете посланието си не само чрез диалога и кадрите на камерата, но и чрез негласния език на костюмите.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА СНИМАНЕ

Изготвянето на график за снимане може да ви помогне да изберете кои сцени да снимате, кога да ги снимате, къде да ги снимате и колко да снимате всеки ден. Времето е ценен ресурс, особено когато се балансират фактори като времето на деня и метеорологичните условия.

Когато изготвяте плана си за снимане, не забравяйте да:

- **Всички да са на една и съща страница** - Приоритет е да има екип, който може да работи заедно
- **Създайте сюжетна линия** - Тя ще ви даде план "кадър по кадър" за това как ще заснемете филма си.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА

СНИМАНЕ

- **Направете списък на кадрите** - Когато става въпрос за снимане, можете лесно да следвате списъка си, за да сте сигурни, че сте заснели всички желани сцени.
- **Сглобете всички елементи** - Сега можете да смесвате и съчетавате вашите сюжетни линии, списъци със снимки и идеи на екипа, за да имате перфектния план за заснемане на вашия късометражен филм.

Не забравяйте, че добрият план за снимане ще се отрази на качеството на крайния ви продукт, така че не забравяйте да дадете всичко от себе си!

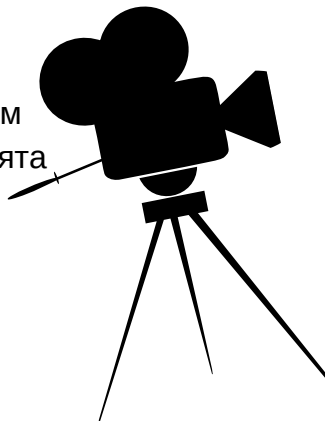

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОДУКЦИЯТА

Когато фазата на предпродукция приключи успешно, е време да започне етапът на създаване на филма. През този етап от продукцията се разработват най-важните елементи на филма, като например визуализациите, видеото, звуците и озвучаването. Филмовата продукция може да се нарече и снимачен период. В зависимост от размера на проекта той може да продължи от няколко дни до дори няколко месеца

В заснемането участват още много хора:

- Оператор на камера
- Дизайнер на декори
- Актьори
- Звуков оператор
- Дизайнер на прически/грим
- Координатор на продукцията
- Продуцент на филма

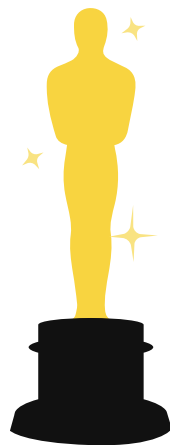
ТЕХНИКИ НА ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ

Заснемането на видео може да бъде малко предизвикателство, особено когато използвате смартфон. Но използвайки следните техники за запис на видео, имате възможност да преобразите филма си и наистина да уловите перфектните сцени!

Техники за видеозаснемане:

- Уверете се, че видеозаписът ви е неподвижен
- Изпробвайте творчески кадри
- Подготовка за видеозапис на закрито
- Разположете осветлението според предпочитанията си
- Снимайте в последователно време
- Помислете как да оформите кадрите си

ОКОЛНА СРЕДА & ОСВЕТЛЕНИЕ

Околната среда и осветлението са от решаващо значение, тъй като влияят на **визуалното въздействие** и **атмосферата** на филма. Тя трябва да е съобразена с психологията на героите, жанра и сюжета.

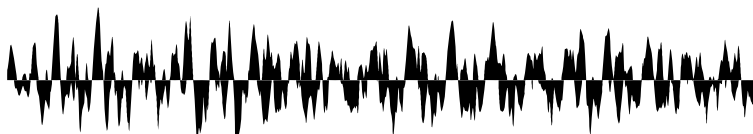
Естественото осветление е най-доброто. За сцените на закрито първо изберете **точката на камерата**, преценете количеството **естествена светлина** и след това задайте **ключовите и запълващите светлини**.

Лошият избор на среда и осветление може да понижи качеството на иначе много интересното видео.

ТЕХНИКИ ЗА ЗВУКОЗАПИС

Не е нужно да се притеснявате за закупуването на скъпо аудио оборудване, за да завършите филма си!

В днешно време смартфоните могат да заснемат звук с много високо качество. Съществуват и програми за редактиране на звука в постпродукцията.

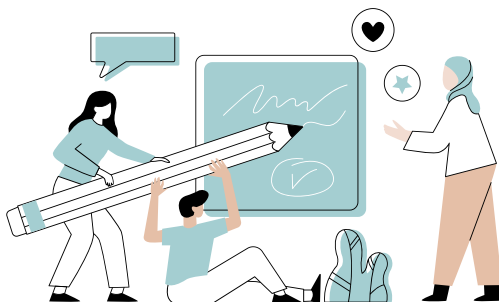
Когато записвате звук, изберете **тихо място** без ехо и смущаващи звуци (преминаващи автомобили, вятър и др.)

Изтеглете **мобилно приложение** за запис на глас. Ако искате да инвестирате във вашия филм, можете да обмислите закупуването на професионален микрофон.

СЪВЕТИ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМ СЪС СМАРТФОН

Ето няколко добри съвета за заснемане на видеоклип със смартфон!

- **Превключете на самолетен режим** - за да избегнете прекъсвания!
- **Започнете с напълно заредена батерия.**
- **Проверете мястото за съхранение в устройството си.**
- **Следвайте разказа си.**
- **Помислете за кадрите.**

СЪВЕТИ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМ СЪС СМАРТФОН

- Избягвайте мащабиране.
- Намерете стабилна позиция - използвайте двете си ръце, селфи стик или статив.
- Обърнете внимание на светкавиците.
- Проверете качеството на звука.
- Не забравяйте правилото за пропорциите.

ВЪВЕДЕНИЕ В ПОСТПРОДУКЦИЯТА

Постпродукцията е последният етап от производството на филми, по време на който редактирате всички материали и създавате крайния продукт!

Постпродукцията включва:

- **Редактиране** - всеки кадър се редактира и се поставя на времева линия
- **Корекция на цветовете** - коригиране на цветовете на всеки кадър, за да се осигури непрекъснатост на цветовете и цялостна естетика
- **Графични ефекти** - текстове, графики и субтитри
- **Смесване на звука** - синхронизиране на нередактирания звук с крайното видео, качване или търсене на допълнителни звуци в интернет и добавяне на музика
- **Маркетинг и разпространение** - избор на платформи за достигане до вашата аудитория

ДИГИТАЛНО МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСКО ПРАВО

При създаването на филма е важно да използвате **коректно съдържанието на цифровите медии**. Когато се снабдявате с видеоклипове, музика, сценарии и т.н., първо трябва да се уверите, че сте получили **разрешение от собственика**. Това гарантира, че всички ние използваме онлайн съдържание безопасно, честно и отговорно.

От съществено значение е всички ние да разберем (като творци) как законодателството в областта на **авторското право влияе върху работата, която създаваме**. Законодателството за авторското право гласи, че първоначалният създател на дигитално медийно съдържание е защитен по силата на европейското законодателство. Това означава, че **човек не може да копира или пресъздава чуждо произведение**. За да използвате правилно онлайн съдържание (което не сте създали), трябва първо да се отнесете по подходящ начин към него, **да го използвате като източник или да получите разрешение от собственика**.

СОФТУЕР ЗА РЕДАКТИРАНЕ С БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП

При редактирането на видео ще можете да подредите и планирате филмовата си продукция по начина, **по който искате да бъде видяна, а не както сте я заснели.**

По-долу е представен **полезен софтуер за редактиране на видео и аудио.** Това ви позволява да редактирате заснетия материал лесно и бързо.

Софтуер за редактиране на видео	Софтуер за редактиране на аудио
iMovie	Audacity
OpenShot	GarageBand
Capcut	WavePad

ТЕХНИКИ ЗА РЕДАКТИРАНЕ НА ВИДЕО

1. Използвайте разумно рязането на сцени:

Това ще ви помогне да постигнете прост и ясен ход.

2. Овладейте монтажа:

Тези бързи срязвания ще ви помогнат да покажете развитието на историята.

3. Прекъснете действието:

Това ще ангажира зрителя и ще подчертае действието във вашата сцена.

4. Изрязани кадри

Това може да придаде дълбочина на вашата история, като измести фокуса от героите, за да насочи вниманието към сцената.

5. Успоредни срезове

Това може да ви помогне да направите скок/връзка между времеви рамки или места.

ТЕХНИКИ ЗА РЕДАКТИРАНЕ НА АУДИОТО

1. Осигурете качество на звука:

Уверете се, че звукът, който записвате, е с високо качество.

2. Използвайте надежден софтуер с отворен код:

Това може да ви помогне да създадете висококачествен звук за вашия филм.

3. Настройте нивата на звука

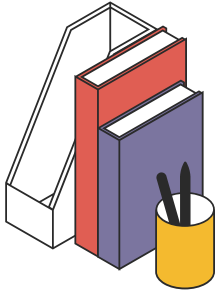
Импортирайте всички нови звуци с нулево ниво. Това ще ви помогне да зададете базово ниво.

4. Запомнете тона на стаята/фоновия шум

Записвайте естествени звукови следи за по-голяма автентичност.

5. Винаги преливайте или заглушавайте новите песни:

Включете затихващи или разтварящи се записи, за да изглежда звукът по-естествен.

ОБОЗНАЧАВАНЕ & СЪХРАНЯВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ

Съвети:

Пропуснете работния плот:

Никога не съхранявайте
файлове на работния си
плот

Пропуснете папката за изтегляне:

Съхранявайте файловете
си в правилните им папки.

Съхранете файловете незабавно:

Придобийте навика да
съхранявате файловете,
когато ги изтеглите.

Датирайте файловете си:

Това ще ви помогне да
идентифицирате
файловете.

Сортиране на файловете: Редовно:

Следете къде се
съхраняват и етикетират
файловете.

Бъдете конкретни:

Конкретизирайте имената
на файловете, за да знаете
как да ги намерите при
търсене.

МАРКЕТИНГ СЛЕД КРАЯ НА ПРОДУКЦИЯТА

Споделете своя шедевър с света!

В тази важна фаза трябва да разкажете на света за шедевъра, който сте създали. Ще трябва да използвате медиите, за да разпространите този филм. Но...

Как можете да споделите филма си, когато разполагате с ограничен бюджет?

Не се притеснявайте! Има много начини да се рекламирате пред аудиторията си, без да харчите пари (или много пари). Започнете с:

- E-mail маркетинг
- Директни съобщения
- Социални медии

СПОДЕЛЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

Можете да започнете с разработването на маркетингов план за електронна поща и директни съобщения!

Как да напишете добър промоционален имейл?

- Добавете снимка/екранна снимка на видеоклипа си
- Вложете мисъл и креативност в заглавията на имейлите си.
- Предизвикайте хората да разпространят вашето видео онлайн.

Как могат да помогнат приложенията за мултимедийни съобщения?

- Те са достъпни маркетингови канали!
- Включват WhatsApp, Facebook Messenger, Viber и др.
- Помислете за проверка на многофункционалните форуми

СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА? ВРЕМЕ Е ЗА СПОДЕЛЯНЕ!

Не забравяйте, че за да популяризирате успешно филма си онлайн, трябва да започнете с качествени снимки и отлично съдържание.

Какво трябва да имате предвид:

Създайте
страница на
филма ви!

Създайте
страница в IMDb

Ангажирайте
аудиторията си

Направете хитър
рекламен трик

Създайте шум в
социалната
медия

Публикувайте в
онлайн филмове
блогове

Светлина,
Камера, Снимки!

И НАКРАЯ – ЕЛЕКТРОННА БЕЗОПАСНОСТ!

Когато рекламирате късометражни филми онлайн, е изключително важно да помислите за трите "С" на електронната безопасност: съдържание, контакт и поведение.

За да се защитите онлайн, трябва също така:

- Избягвайте да споделяте дезинформация онлайн
- Използвайте силна парола за социалните медии/ платформите за цифрови медии
- Използвайте защитна стена
- Бъдете предпазливи по отношение на подозрителни дейности, публикации, профили в акаунти и уебсайтове.

СТИГНАХТЕ ДО КРАЯ НА ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ЗА АУДИО-ВИЗУАЛНА ПРОДУКЦИЯ

Поздравления!!!

Сега е ваш ред да
изпробвате уменията
и знанията си и да
създадете свой
късометражен филм.
Успех!

Материалът е изготвен в рамките на проекта "Подкрепа за младежите извън системите на заетост, образование или обучение да се върнат обратно към различни форми на образование, обучение и заетост" по програмата "Еразъм+" (NEET-IDEA).

Подкрепата на Европейската комисия за тази публикация не означава одобрение на нейното съдържание, което отразява възгледите на авторите, и поради това Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за използването на информацията, съдържаща се в тази публикация.

INOVACIJŲ
BIURAS

The Rural Hub

ДРУЖЕСТВО
Знание
СОФИЯ

AKLUB

CALLIDUS
INSTITUTE FOR ADULT EDUCATION

INNEO

NEET
idea

Erasmus+