

ББК 83.3
УДК 82.94

В. В. Колесник¹
Независимый исследователь
varvara-63@yandex.ru

ОБОБЩЕНИЕ ЛИЧНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОПЫТА ПРИ СОЗДАНИИ ПОЭТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ

Значимым фактором, определяющим развитие видеопэзии, становятся сегодня фестивальные проекты, подобные международному фестивалю «Видеостихия» (г. Магнитогорск). У зрителей и участников конкурса появляется возможность увидеть особенности и тенденции поэтапного развития видеопэзии в наиболее концентрированном виде. Автор статьи – режиссер видеороликов, его творческий опыт может оказаться полезным для начинающих видеопэзтов. В. В. Колесник неоднократно принимала участие в международном фестивале видеопэзии «Видеостихия». В 2023 году стала победителем в номинации «Современная поэзия», награждена дипломом II степени за ролик на стихотворение А. Кафтанова «Заживо».

В статье особенности создания видеопэзии анализируются прежде всего с точки зрения практика, в то же время ученым предлагается поле для постановки исследовательских задач. В. В. Колесник рассматривает видеопэзию не только как творчество, но и в качестве процесса кинопроизводства. В работе определяются особенности коллективного и индивидуального продакшена, намечаются перспективы развития видеопэзии со стороны непосредственно её создателя. Автор статьи делится своими размышлениями о трудностях и ресурсозатратности индивидуального процесса создания видеороликов, о возможности использовать без нарушения авторских прав отдельные фото, кино- и музыкальные фрагменты, осваивая искусство коллажа; рассматривает перспективы создания видеопэзии как командного проекта с привлечением специалистов: операторов, монтажеров, саунд-дизайнеров, актеров, композиторов и др., рассматривает пути продвижения и коммерциализации поэтических клипов. В статье намечается проблема изучения жанрового разнообразия видеопэзии, ставится вопрос о способах коммуникации между видеопэзтами и зрителями.

¹ Колесник Валентина Васильевна, независимый исследователь, режиссер видеопэзии, философ, г. Азов, Ростовская обл., Россия.

Ключевые слова: видеопэзия, видеоролик, кинопроизводство, видеопродакшн, жанровый потенциал, зритель

Видеопэзия как процесс кинопроизводства

В качестве автора видеопэзии я несколько раз принимала участие в международном фестивале видеопэзии «Видеостихия» [2; 3; 4; 5]. В 2023 году стала победителем в номинации «Современная поэзия», награждена дипломом II степени за ролик на стихотворение А. Кафтанова «Заживо». В данной статье, в основе которой лежит мое вступление 5 декабря 2023 г. на III всероссийской научно-практической конференции «Видеопэзия как феномен современной поэтической, читательской и зрительской культуры» (в рамках VI международного фестиваля видеопэзии «Видеостихия»), организованной лабораторией филологических интернет-стратегий НИИ ИАФ и кафедрой языкознания и литературоведения ИГО, хочу поделиться своими соображениями об особенностях творческого процесса, связанного с созданием поэтических фильмов и о перспективах данного направления в искусстве. Начну с того, что уже сегодня обращает на себя внимание, следовательно, может стать значимым фактором, определяющим завтрашний день видеопэзии. Именно в рамках фестивальных проектов, подобных «Видеостихии», появляется возможность увидеть особенности и тенденции поэтапного развития видеопэзии в наиболее концентрированном виде. Материалы научной конференции можно посмотреть в журнале «Libri Magistri» [9, 90–137; 10, 78–149].

Поддерживаю мнение, уже звучавшее от экспертов, о том, что видеопэзия – это прежде всего «синтез кино и поэзии» [1, 22]. В основе видеопэзии лежит визуализация поэтического текста, чаще всего отдельного стихотворения, стихотворный текст при этом доминирует. Однако визуальные образы, звукоряд, иносказательность, многозначность, внимание к сценам, кадрам, необходимость сценария, монтажа сближает видеопэзию с искусством кино.

Техническая сторона – съемочный процесс – неотъемлемый этап в создании и кинематографа, и поэтического фильма. Значима также и последующая обработка отснятого материала (монтаж, звук, цветокоррекция и тому подобное). Поэтический фильм – это результат производственного процесса, продакшена [6; 7] и пост-продакшена (говоря языком кинематографистов), требующего ресурсов, затрат, инвестиций. И эти затраты будут расти по мере того, как создатели фильмов будут стремиться к техническому совершенству воплощения

своих творческих концепций. И этот фактор необходимо учитывать, обсуждая видеопоззию как культурный феномен современности.

Конечно, жесткой корреляции здесь нет. На примере классического кино можно увидеть, что и малобюджетные фильмы становятся культовыми. А порой именно ограниченность в ресурсах и возможностях стимулирует автора на то, чтобы найти некое оригинальное решение, прием, ход и инструмент, через которые он находит путь к сердцам зрительской аудитории и доносит главную идею фильма и иные смысловые откровения. Но, опять же на примере классического кинематографа, такие случаи – исключение. Яркие единичные звездочки на фоне общих тенденций, а не наоборот.

Видеопоззия фестивального уровня становится всё более профессиональной, уходит от любительщины, требования к уровню реализации творческих задумок растут, как от жюри, так и от самих зрителей. И это очень ярко показали итоги VI международного фестиваля видеопоззии «Видеостихия» [8]. На примере представленных на нем работ уже можно увидеть, что видеопозитический продакшн становится все более сложным, высокотехнологичным, а стало быть, и затратным во всех смыслах. Конечный продукт дорожает. И я полагаю, это должно учитываться при обсуждении вопроса о том, каким должен быть идеальный поэтический фильм. В частности, когда отдается предпочтение оригинальному видеоряду, постановочно-игровым фильмам, мы должны понимать, что за этим стоит – непростой и затратный съёмочный процесс, работа профессионального оператора и целого ряда смежников, выезд на локацию, доставку людей и оборудования. А всё это ставит перед авторами поэтических фильмов совсем не поэтический, а очень даже практический вопрос поиска финансирования своего проекта. А вслед за ним и другой – насколько данный проект может стать окупаемым?

Под авторами фильмов я имею ввиду прежде всего режиссёров. Данный фестиваль – это фестиваль режиссеров, хотя в рамках фестиваля есть номинации, отмечающие лучшую операторскую работу, лучший монтаж, мастерство декламатора и прочее. Мне кажется, что именно режиссёры в основном и являются инициаторами создания поэтических фильмов, авторами творческой концепции и идеи. Даже если поэт замыслил сам снять фильм на свои стихи, он уже выступает как режиссёр. И возникает парадоксальная ситуация: все участники продакшена и постпродакшена, которых привлекает к съёмочному процессу режиссёр – видеооператоры, монтажеры, звукорежиссеры, другие технические работники – каждый сам по себе

В. В. Колесник

может монетизировать свою деятельность в своей собственной узкой области. Даже некоторые популярные поэты с этой точки зрения находятся в более выгодном положении и могут, выступая перед живой зрительской аудиторией с платными концертами, зарабатывать на хлеб насущный. Случаи, конечно, не массовые, однако имеют место быть. Поэты и декламаторы, среди которых есть настоящие звезды и любимцы публики, ездят по стране с гастрольями, или выступают на узких вечеринках. Но в любом случае люди готовы платить деньги, чтобы попасть на их выступления.

А режиссёр, создающий сам фильм, как автор всего проекта в целом, пока не имеет возможности сделать этот проект окупаемым, потому что не сформирован рынок, на котором подобные проекты были бы востребованы как коммерческий продукт. Нет структур и персоналий, которые бы на стабильной основе готовы были бы финансировать создание поэтических фильмов. Да и мало кто пока еще задумывается над тем, есть ли в самих поэтических фильмах некий коммерческий потенциал. Не проявляют интереса к созданию поэтических фильмов отдельные продюсеры и продюсерские центры. Отмечу, я говорю об устойчивой тенденции, системе, а не о единичных счастливых случаях. Возможно, эти проблемы ещё не проявили себя в полной мере, но ведь мы говорим о перспективах. И завтрашний день покажет, насколько этот вопрос созреет, чтобы стать весомым фактором, определяющим эти перспективы.

Сегодня создание поэтических фильмов для режиссера – это большей частью некое ресурсозатратное хобби. Я имею ввиду не уровень профессионализма создателей, а – повторюсь еще раз – то обстоятельство, что поэтический фильм не является окупаемым коммерческим продуктом. Конечно, творчество обусловлено, прежде всего, внутренними потребностями автора. Как говорится, творю, потому что не могу не творить. И тем не менее с учетом специфики кинопроизводства отдельные авторы могут рано или поздно упереться в некоторую планку, некоторые ограничения, например, возможность вкладывать средства в кинопроизводство. В качественную аппаратуру как минимум.

Разумеется, если будет происходить некий естественный отсев по возможностям и по готовности авторов добиваться своих целей и сворачивать горы (да он и происходит), это закономерное и во многом полезное явление, и – не только для видеопоззии. И я отнюдь не призываю к созданию особых тепличных условий творчества. Вместе с тем, развитие жанра неизбежно потребует формирования некоего структурированного пространства, некоей

институциональной системы, которая будет призвана сделать творческую деятельность более эффективной и плодотворной. И может быть, такими институтами станут центры продюсирования поэтических фильмов – в какой-то, к сожалению, отдаленной перспективе.

Видеопозитический продакин – коллективный и индивидуальный

Различный уровень в возможностях при создании поэтических фильмов уже разделил их авторов на две группы. Первые – *снимают* (в строгом смысле) фильмы, то есть используют оригинальный видеоряд, созданный в ходе съемочного процесса. Это коллективное творчество. Вторые – *создают* поэтические фильмы из исходного материала – фотографий или коротких, на несколько секунд, немонтированных видеороликов, которые отыскивают в интернете. Это индивидуальное творчество – весь производственный процесс выполняет один человек. Главным его рабочим местом и инструментом является компьютер (интернет и монтажная программа).

Я принадлежу ко второй группе авторов. И этот мой выбор обусловлен, в первую очередь, отсутствием возможностей снимать постановочные фильмы и целым рядом ограничений в этом вопросе. И в моем индивидуальном случае я не могу позволить себе такую роскошь, как вкладывать в преодоление этих ограничений значительную часть своего времени и своих ресурсов. Думаю, что среди участников фестиваля немало таких же авторов, как и я, которые ограничены в ресурсах и возможностях и которые нашли свой способ реализовать свое непреодолимое желание, внутреннюю потребность – облечь в некоторую визуальную форму поэтический текст, который их затронул особенно глубоко. И я хочу здесь поделиться информацией об особенностях подобного творческого процесса, которые определяют и специфический стиль конечного продукта – поэтического фильма.

Для первых фильмов, созданных в результате съемочного процесса, свойственно общее стилевое и смысловое единство оригинального видеоряда, потому что режиссер ещё на этапе создания оригинального видеоряда уже контролирует этот процесс. Он его и планирует. Здесь идея, концепция, план ее реализации и сам процесс реализации подчинены общему замыслу. Режиссер не берет отдельные ингредиенты. Он сам их создает в соответствии со своим видением, обозначая для видеооператора круг его задач. Здесь есть хорошая

В. В. Колесник

однородность, как цельность на всех уровнях – от идеи до деталей её воплощения.

Те же, кто пользуется готовыми элементами видеоряда, находятся в ином достаточно затруднительном положении. Главная специфика создания такого фильма в том, что режиссёр не может заранее создать даже мысленный образ будущего видеоряда, не может заранее написать план и сценарий фильма, сделать раскадровку, – поскольку поиск элементов видеоряда в интернете, позволяющего реализовать режиссерскую концепцию, сложен и непредсказуем. И мы рискуем никогда не найти того, что строго соответствует этому заранее созданному образу, который при этом становится своеобразной помехой. Первоначально текст стихотворения как сценарная основа сюжета притягивает музыкальную тему. Это двуединство, в свою очередь, задает некоторый ритм повествования. И на следующем этапе рождается предварительный, смутный образ-чувство, и с этим настроением погружаешься в пространство интернета, в пространство образов, красок, форм, движений, сталкиваешься с будущими персонажами и героями, которых можно встретить в коллекциях видеороликов, объединенных одной темой. Смотришь, за что можно зацепиться и от чего оттолкнуться. Порой, это – незначительная деталь, а из нее рождается главный конфликт, который и движет сюжетом. Здесь уже на уровне эмоций и ощущений под впечатлением этого потока приходит первое понимание драмы. Видишь зерна будущей концепции. Таким образом, сценарий, история рождается уже в процессе поиска соответствующего видеоряда и самого монтажа.

Следующая задача – объединить эти разрозненные фрагменты и их чередование – в некий цельный образ за счет колористики, ракурсов, планов, ритмики, чтобы ничто не выбивалось из цельного повествования. Тогда пытаешься все эти минусы обратить в плюсы. И если не всегда удается придать фильму стопроцентное цветовое единство, то стараешься использовать разную цветоводачу для передачи определенной промежуточной идеи. Потом за счет смены цветоводачи ведешь зрителя эмоционально и содержательно – от одного эпизода к другому, от пролога к завязке и далее, к кульминации.

Такие фильмы в некотором смысле очень «пестры», то есть насыщены отдельными фрагментами, но зато в них можно упаковать огромные смысловые и содержательные пласты, сделать сюжет, саму историю многоходовой. Покажу на примере своего фильма «Разрушай» [2], где в прологе история вообще начинается

на околоземной орбите, постепенно «камера» спускается всё ниже, предельно общие планы начинают детализироваться и этот процесс завершается крупным планом человеческих лиц на фоне которого и начинается декламация. Здесь пришлось решать невероятно интересную задачу со звукорядом: собирать и выстраивать шумы – сигнал спутника, переговоры космонавтов в эфире, звуки и помехи радиозфира, разная музыка, шум города, а потом тишина – и только эхо шагов.

Кстати, режиссёр здесь же должен думать и как звукорежиссер, и как раскадровщик, и как оператор. Тогда видеокamera ему заменяет внутренний взор и воображение.

Состояние, из которого творит режиссёр в таком случае, – очень специфично. Он приступает к размышлениям над концепцией будущего фильма изначально понимая, может позволить себе творить в самых широких масштабах. И это накладывает отпечаток на сам сценарий и сюжет драматургии. Если мы дадим задание двум режиссёрам: на основе одного и того же стихотворения одному – сделать постановочно-игровой фильм, а другому – собирать из готовых немонтированных видеороликов или фото, то представьте себе, насколько разными получатся эти фильмы! Конечно, в любом случае, не получатся два похожих постановочных фильма. Но по сравнению с видеопоззией, использующей в качестве исходных элементов готовый материал, различие будет значительно заметнее.

Видеоролики, созданные двумя столь разными способами, со временем будут все больше отличаться по стилистике, по форме подачи, обретут свой особенный почерк. Тогда как приоритеты – и вполне заслуженно, отдаются игровым, постановочным работам, мне хотелось бы обратить внимание организаторов фестиваля, что и у второго способа создания поэтических клипов есть свой собственный потенциал.

Перспективы

По моему мнению, три важнейших наблюдения непосредственно связаны с видением перспектив развития видеопоззии.

Первое. Любому направлению в искусстве и творчестве присуща жанровая направленность. Не исключено, что и в видеопоззии, как особом виде киноискусства, со временем возникнет такая же жанровая классификация. Уже сейчас в поэтических фильмах, представленных на фестивале, весьма отчетливо присутствуют элементы и признаки, свойственные

В. В. Колесник

житейской мелодраме, трагифарсу, хоррору и мистике, любовной лирике, артхаусу и так далее. Но всё же эти жанровые границы пока достаточно размыты. Во-первых, не каждый поэтический фильм может – и должен – укладываться в рамки определенного жанра. Это зависит во многом от характера поэтического текста, который экранизируется, от того насколько в этом тексте заложен драматургический потенциал. Получится ли из него история с прологом, завязкой, обострением конфликта, кульминацией и развязкой. Во-вторых, осмелюсь предположить, что по большей части авторы поэтических фильмов, приступая к их созданию, пока не задумываются о жанровой принадлежности будущего фильма.

Но видеоролики всё равно несут в себе этот жанровый потенциал. Ведь жанры отличаются друг от друга и классифицируются в зависимости от того, какой определенный набор эмоций они вызывают у зрителя, читателя или слушателя. Именно этот спектр эмоций и главная тема переживания определяют и привлекают определенные, свойственные им образы, особенности визуала, музыкальное сопровождение, особенность закадровой озвучки.

Пока фестивальная видеопоззия обращается к предельно широкой зрительской аудитории, разделяя её на две основные группы: любителей классической поэзии и поэзии современной. Мне сложно предположить, насколько продуктивна может быть идея введения в дополнение к этим основным группам жанровых номинаций. Но возможно, это откроет доступ к более широкой зрительской аудитории, повысит ее зрительский интерес. К тому же, более четкое оформление жанровых границ и соответствие их критериям ещё на этапе создания фильма смогут корректно придать поэтическому фильму ещё большую кинематографичность. Именно жанровая принадлежность может сделать видеопозэтический фильм больше фильмом, чем просто видеороликом.

Второе. Немного и точно – о болях и узких местах, с которыми сталкиваюсь лично я в своем творчестве. Думаю, что не одна я, но буду говорить от первого лица. От себя. Мне, как автору фильмов, не хватает прямого контакта со зрительской аудиторией фестиваля, прямой адресной связи, отклика именно на мое творчество. И не только от зрителя, но и от экспертов. Может быть, площадки для такого общения есть, и я просто о них не знаю, что-то пропустила, хотя – регулярно слежу за соцсетями фестиваля, читаю сайт, смотрю видео на ютубе. Предлагаю рассмотреть мое предложение о создании на базе фестиваля открытой, постоянно действующей дискуссионной площадки, где могли бы общаться три

стороны – авторы фильмов, зрители и эксперты. Где проходили бы разборы фестивальных фильмов, где можно было бы обмениваться опытом, увидеть для себя новые точки роста и перспективы.

Ещё для авторов поэтических фильмов (во всяком случае, для определенной их части) было бы полезно иметь общую площадку – своеобразный банк данных, где могли бы находить друг друга и вступать в коллаборацию все специалисты, которые задействованы в процессе создания поэтических фильмов. Где режиссёр мог бы найти голос для озвучки своего фильма, видеооператоров, монтажеров и саунд-дизайнеров, и даже актеров, поскольку с учетом современного уровня коммуникаций режиссер вполне мог бы руководить несложным съемочным процессом дистанционно, где поэты могли бы предлагать свои тексты для экранизации, а композиторы – музыку для будущих фильмов.

Третье. Думаю, что со временем к обсуждению феномена видеопэзии нужно будет привлечь не только мастеров словесности, но и мастеров киноэкрана. Если мы говорим, что видеопэзия это, прежде всего кино, хоть и очень особое, специфическое кино, то было бы очень полезно и интересно узнать мнение специалистов-кинематографов о том, как они оценивают уровень поэтических фильмов, как они в целом относятся к видеопэзии и какими видят перспективы её развития.

Список источников

1. Барковская Н. В. Видеопэзия: проблема субъекта и контекста // Филологический класс. 2021. Т. 26. № 3. С. 21–33
2. Колесник Валентина (г. Азов, Ростовская область) – Иван Родионов «Разрушай». 2021. URL: https://vk.com/if_videostihiya?w=wall-161531663_2133
3. Колесник Валентина (г. Азов, Ростовская область) – Марина Гужова «Крылья». 2021. URL: https://vk.com/if_videostihiya2021?w=wall-161531663_2096
4. Колесник Валентина (г. Азов) – А. Кафтанов «Заживо». 2023. URL: https://vk.com/if_videostihiya?w=wall-161531663_6237 (дата обращения: 29.11.2023).
5. Колесник Валентина (г. Азов) – Iona Flint «Кай». 2022. URL: https://vk.com/if_videostihiya?w=wall-161531663_3228 (дата обращения: 29.11.2023).

В. В. Колесник

6. Петрова В. А., Джавршян Н. Р. Аспекты развития современного российского видеопродакшна // *Инновации. Наука. Образование*. 2021. № 46. С. 1526–1534.

7. Продакшн при разработке видео для компании – объясняем, что это такое? Сайт: SOLOVEY FILM PRODUCTION. URL: <https://film-studio-production.ru/chto-takoe-prodakshn-video/> (дата обращения: 29.11.2023).

8. Фестиваль видеопэзии «Видеостихия». URL: https://vk.com/if_videostihija (дата обращения: 29.11.2023).

9. Libri Magistri. №4 (18). 2021. 170 с.

10. Libri Magistri. №4 (22). 2022. 170 с.

REFERENCE

1. Barkovskaja N. V. Videopojezija: problema subekta i konteksta // *Filologicheskij klass*. 2021. Т. 26. № 3. Pp. 21–33. (In Russ.)

2. Kolesnik Valentina (g. Azov, Rostovskaja oblast') – Ivan Rodionov «Razrushaj». 2021. URL: https://vk.com/if_videostihija?w=wall-161531663_2133 (accessed 29.11.2023). (In Russ.)

3. Kolesnik Valentina (g. Azov, Rostovskaja oblast') – Marina Guzhova «Kryl'ja». 2021. URL: https://vk.com/if_videostihija2021?w=wall-161531663_2096 (accessed 29.11.2023). (In Russ.)

4. Kolesnik Valentina (g. Azov) – A. Kaftanov «Zazhivo». 2023. URL: https://vk.com/if_videostihija?w=wall-161531663_6237 (accessed 29.11.2023). (In Russ.)

5. Kolesnik Valentina (g. Azov) – Iona Flint «Kaj». 2022. URL: https://vk.com/if_videostihija?w=wall-161531663_3228 (accessed 29.11.2023). (In Russ.)

6. Petrova V.A., Dzhavrshjan N.R. Aspekty razvitija sovremennogo rossijskogo videoprodakshna // *Innovacii. Nauka. Obrazovanie*. 2021. № 46. Pp. 1526–1534. (In Russ.)

7. Prodakshn pri razrabotke video dlja kompanii – ob#jasnjaem, chto jeto takoe? Sajt: SOLOVEY FILM PRODUCTION. URL: <https://film-studio-production.ru/chto-takoe-prodakshn-video/> (accessed 29.11.2023). (In Russ.)

8. Festival' videopojezii «Videostihija». URL: https://vk.com/if_videostihija (accessed 29.11.2023). (In Russ.)

9. Libri Magistri. №4. 2021. 170 p. (In Russ.)

10. Libri Magistri. №4. 2022. 170 p. (In Russ.)

GENERALISATION OF PERSONAL CREATIVE EXPERIENCE
IN THE CREATION OF POETIC FILMS

Valentina V. Kolesnik

independent researcher, director of video poetry, philosopher
(Azov, Rostov region, Russia)

Festival projects such as the international festival Videostikhiya (Magnitogorsk) are becoming a significant factor determining the development of video poetry. Viewers and participants have the opportunity to see the features and trends of the gradual development of video poetry in the most concentrated form. The author of the article is a director of video clips, whose creative experience can be useful for novice video poets. B. V. Kolesnik has repeatedly participated in the international festival of video poetry "Videostikhiya". In 2023 she became the winner in the nomination "Modern Poetry" and was awarded a diploma of 2nd degree for the video on A. Kaftanov's poem "Alive".

In the article the peculiarities of video poetry creation are analysed first of all from the point of view of practice, at the same time the scholars are offered a field for setting research tasks. B. V. Kolesnik considers video poetry not only as creativity, but also as a process of film production. The work defines the features of collective and individual production, and outlines the prospects for the development of video poetry from the perspective of its creator. The author of the article shares her thoughts on the difficulties and resource-consuming nature of the individual process of creating video clips, on the possibility of using personal photos, film and music fragments without copyright infringement, mastering the art of collage. The author also considers the prospects of creating video poetry as a team project involving specialists: cameramen, editors, sound designers, actors, composers, etc.; considers the ways of promoting and commercialising poetry clips. The article outlines the problem of studying the genre diversity of video poetry, and raises the question of the ways of communication between video poets and viewers.

Keywords: video poetry, video clip, film production, video production, genre potential, viewer

Для цитирования: Колесник В. В. Обобщение личного творческого опыта при создании поэтических фильмов // Libri Magistri. 2024. № 1 (27). С. 67–77.

Поступила в редакцию 14.01.2024