Дата: 19.01.23

Клас: 9-А,Б

Предмет: мистецтво

Вчитель: Андрєєва Ж.В.

Тема. «Мова і види кіномистецтва (прод.)»

Повторення вивченого матеріалу

* Назвіть країну — батьківщину кіно та його винахідників
* Розкажіть про види кінематографа
* Назвіть особливості німого кіно.
* Назвіть українського режисера і його фільм, який включено до списку 12 кращих фільмів усіх часів і народів
* Кого вважають класиком німого кіно?
* Чи вдалося вам знайти цікаву інформацію про епоху німого кіно? Поділіться.

«Благо, що дарує нам мистецтво, не в тому, чого ми від нього навчаємося,

а в тому, якими ми завдяки йому стаємо».

Оскар Уальд, англійський письменник і драматург

* Поміркуйте, як ви розумієте слова митця? Чи згодні ви з висловом Оскара Уальда? Наведіть приклади.

Вивчення нової теми

Мистецтвознавчий матеріал

Еру звукового кіно відкрила американська повнометражна стрічка «Співець джазу» режисера **Алана Кросланда** (1927). З-поміж перших кольорових фільмів — *«Віднесені вітром»* (реж. В. Флемінг, 1939) за однойменним романом Маргарет Мітчелл, який став найкасовішим в американському кінематографі того часу.

У чому ж полягають особливості мови кіномистецтва, його художньої образності?

До головних художніх компонентів фільму належать зняті на плівку зображення (люди, події, предмети, пейзажі) і записані на плівку звуки (мовлення, музика, спів, шуми), які нерозривно злиті в єдине художнє ціле. Кіномистецтво об'єднує в собі елементи різних мистецтв: літератури (сценарій, текст від автора); живопису (композиція, колорит, світлотінь); театру (гра акторів, мізансцени); музики. Отже, кіно — мистецтво синтетичне, просторово-часове.

Зрозуміло, кіно має і власні, притаманні тільки йому, виражальні художні засоби та можливості. Розглянемо їх.

Відомо, що будь-який фільм складається з **кадрів**. Це поняття багатозначне, і стосовно кіно розуміється як фрагмент відеоряду, відрізок кіноплівки, мінімальна одиниця конструкції фільму. Окремі кадри з'єднують в єдине ціле шляхом **монтажу**. Як специфічний художній засіб кіномистецтва монтаж передбачає відбір і трактування митцем подій і явищ, їх зіставлення в певному темпі й ритмі, організацію фільму в просторі та часі (приміром, за допомогою монтажу можна з'єднати події, зняті в різних місцях і в різний час).

До основних кінозасобів належать **різноплановість** (зміна планів) і **ракурс** зображення. Наприклад, окремий кінокадр може вмістити натовп людей, знятих *загальним*, або *дальнім*, планом. На *середньому плані* можна в кадрі виокремити з-поміж інших певну людину. А коли потрібно сконцентрувати увагу на погляді персонажа, тоді кіноапарат максимально наближається до обличчя актора і показує його *крупним планом*. Залежно від художнього задуму глядач може побачити людину чи будь-який предмет зверху, збоку, знизу, з висоти пташиного лету або впритул. Це досягають зміною ракурсу, тобто кута зору.

Багаті можливості криються у використанні **трюків** і **спецефектів**. Спецефекти в кіно поділяють на механічні, оптичні, звукові, але зазвичай їх поєднують.

Механічні спецефекти готують перед зйомками (моделювання, піротехніка, спеціальний грим). До **оптичних** належать: стоп-кадр, прискорена, уповільнена, зворотна і комбінована зйомки; мультиекспозиція (дознімання на плівку з уже знятими кадрами); **хромакей** (зйомка на тлі кольорового екрана, який потім замінюють на інший відзнятий матеріал); контроль руху камери. Завдяки останньому ефекту є можливість показати в русі навіть космічні кораблі, що вперше було застосовано у фільмі «Зоряні війни» (реж. Дж. Лукас). Модель залишається нерухомою, а камера рухається за запрограмованою траєкторією.

Окрему групу спецефектів утворює **комп'ютерна графіка**, що дедалі більше проникає в кіно. Блокбастер без комп'ютерних ефектів уявити сьогодні практично неможливо.

Мистецька скарбничка

Блокбастер *(з англ. «квартал», «руйнувати», букв, «руйнівник кварталу»)* — популярний і комерційно успішний продукт кіно- і театральної індустрії, «супербойовик».

Взяти хоча б серію пригодницьких фільмів «Пірати Карибського моря». Останні стрічки просто рясніють комп'ютерними трюками: поєднання в просторі предметів з різних місць (пейзаж з одного району, корабель з іншого, небо з третього); моделювання «живих» акторів, використання комп'ютерної анімації замість залучення дублерів; створення явищ природи тощо. У третій частині фільму налічується 2000 епізодів зі спецефектами, з них третину виконано командою з близько двохсот фахівців під керівництвом Джона Нолана на студії цифрових візуальних ефектів і комп'ютерної графіки Industrial Light & Magic (ILМ). Щоб відтворити простір, наприклад, побудувати ціле місто, нині застосовують тривимірні графічні редактори. Комп'ютерне моделювання облич дає змогу продемонструвати як актор «старіє» або «молодіє».

Створити фантастичного персонажа допомагає **аніматроніка** — мистецтво створення електронних ляльок, як, приміром, динозаври у фільмі «Парк Юрського періоду» (реж. С. Спілберг). Кращі з картин, у яких застосовують складні трюки й візуальні ефекти, зазвичай отримують премію «Оскар» у номінації «Кращі візуальні ефекти». Окрім згаданих вище фільмів, цю нагороду отримали не менш легендарні стрічки «Володар перснів», «Кінг-Конг», «Матриця», «Титанік», «Аватар», «Інтерстеллар» тощо.

Аналіз творів мистецтва

* Які візуальні ефекти на ілюстраціях привернули вашу увагу?

«Аватар» (2009) — науково-фантастичний фільм сценариста і режисера **Джеймса Кемерона**, з яким пов'язують технологічний прорив у кінематографі. У цьому фільмі була задіяна унікальна технологія віртуальної зйомки на основі зміненої версії цифрової системи 3D, щоб поєднати анімацію з живою акторською грою. Фільм складається на 60 % з комп'ютерних елементів і на 40% — з живої дії. Головні ролі в блокбастері зіграли Сем Вортінгтон і Зої Салдана. Музику написав Джеймс Горнер, художник-постановник Роберт Стромберг. Фільм був номінований на «Оскар» і переміг у трьох категоріях: «Кращі візуальні ефекти», «Краща операторська робота» і «Краща робота художника-постановника».

«Аватар» мав величезний комерційний успіх і став першим фільмом в історії кінематографа, касові збори якого перевищили 2 млрд доларів. Концепцію «Аватара» Дж. Кемерон написав ще усередині 1990-х років, черпаючи натхнення з фантастичних і пригодницьких книг, які прочитав у дитинстві. Зйомки довелося відкласти аж на десятиліття, адже задум режисера випереджав розвиток технологій того часу. Під час виробництва «Аватара» використано безліч візуальних ефектів. **Технологія захоплення руху**, розроблена спеціально для фільму, стала одним з основних інструментів режисера. За її допомогою були створені всі жителі Пандори, фотореалістичні пейзажі. Цю технологію застосовували також і до літальних апаратів: члени знімальної групи носили по майданчику мініатюрні дротові моделі з датчиками, а на комп'ютері ці моделі перетворювалися на вертольоти і повітряні кораблі. Щоб зняти міміку і погляд акторів, виготовили для кожного з них спеціальні конструкції за формою голови — «шоломи», на них розміщували мікрокамери (використовували 120 штук одночасно), з яких інформація транслювалася на комп'ютер. На основі отриманих даних вибудовувалася 3D модель персонажа, що відтворює природні рухи людей. У проекті було задіяно дві групи дизайнерів з різними художниками-постановниками: одна розробляла флору і фауну мешканців планети, інша — техніку і людей.

Перегляд відео 1. «Аватар» (дубльований трейлер) [***https://www.youtube.com/watch?v=4HFlPcX2HFo***](https://www.youtube.com/watch?v=4HFlPcX2HFo)

На зорі кінематографа виникла традиція залучати до створення фільмів відомих художників, таких як С.Далі й П.Пікассо. Музику до кінофільмів і мультфільмів писали також відомі композитори: К. Сенс-Санс, А. Онеггер, Д.Мійо, Е. Саті, Б. Бріттен, П. Хіндеміт, Д. Шостакович, А. Шнітке, Е. Денисов. Зокрема з-поміж наших співвітчизників — Б. Лятошинський, Л. Грабовський, М.Скорик, Є. Станкович, В. Бистряков та ін.

Мистецька скарбничка

Саундтрек — музичний супровід до фільму, мюзиклу, комп'ютерної гри тощо.

Джон Вільямс написав заглавну тему до кінофільму «Зоряні війни», цей **саундтрек** ідеально доповнив стрічку і став суперзнаменитим.

Особливу гуманістичну місію виконує музика в кінофільмі «Титанік», увінчаному низкою «Оскарів» (реж. Джеймс Кемерон, композитор Джеймс Горнер). У кульмінаційному епізоді, коли на лайнері, що потопає, публіку охопила паніка, музиканти взяли в руки інструменти, і залунали прекрасні мелодії високої класики. Музика підтримувала дух приречених на загибель людей, яких пронизував жах і відчай. Музиканти грали до останньої хвилини, поки океан не поглинув їх разом з іншими жертвами. Лейтмотивом вічного кохання стала пісня з цього фільму.

Перегляд відео. Дж. Горнер. Саундтреки з к-ф

Відео 2 «Аватар» [***https://www.youtube.com/watch?v=Jxq_133jEtQ***](https://www.youtube.com/watch?v=Jxq_133jEtQ)

Відео 3 «Титанік» [***https://www.youtube.com/watch?v=8u_T0ZEVD24***](https://www.youtube.com/watch?v=8u_T0ZEVD24)

Аналіз творів мистецтва

* Як музика відображає тематику та ідею фільмів?

Для стимулювання кіномистецтва у світі присуджують спеціальні **кінопремії**, проводять **кінофестивалі**, покликані вибрати кращі фільми, оцінити роботу всіх членів знімальних груп. Кінофестивалі мають розгорнуті програми, супроводжуються публічними показами фільмів-номінантів.

Найпрестижнішу кінонагороду **«Оскар»** з 1929 р. присуджує Американська академія кінематографічних мистецтв і наук. Її номінації охоплюють кращий ігровий, документальний і анімаційний фільми, зокрема короткометражний; кращий режисер, сценарист, оператор, звук, монтаж, саундтрек, грим; краща чоловіча й жіноча роль, зокрема другого плану, робота художника-постановника; кращі візуальні ефекти, костюми. Атрибутом премії «Оскар» є позолочена статуетка (скульптор Джордж Стенлі).

Іншу американську кінопремію **«Золотий глобус»** присуджують за кіно- і телефільми Голлівудською асоціацією іноземної преси після голосування за участю близько 90 провідних журналістів, які спеціалізуються та тематиці Голлівуду. Головний приз найстарішого у світі щорічного Венеційського кінофестивалю (заснований 1932 р.) — **«Золотий лев»**. Учасники основної програми змагаються за «Левів», а на альтернативній («Проти течії») демонструють нестандартні фільми, з яких найкращі нагороджуються призом «Сан-Марко». У конкурсі беруть участь тільки фільми, які не демонстрували за межами країни-виробника і не брали участі в інших фестивалях. На позаконкурсних програмах показують фільми, що досягли визнання.

Канський міжнародний кінофестиваль проводять щороку в курортному місті на Лазурному березі Франції. Він входить до так званої «Великої п'ятірки» найпрестижніших кінофестивалів разом із кінофестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) і Торонто (Канада). Найпрестижніша нагорода фестивалю — *«Золота пальмова гілка»*.

Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале) у Німеччині, уперше організований в 1951 р., служить місцем зустрічей для представників світового кінематографа й кіноіндустрії. Головний приз фестивалю — *«Золотий ведмідь»* присуджують за кращий фільм, «Срібний ведмідь» — у номінаціях: «Кращий режисер», «Кращий актор», «Найкраща актриса», «Кращий саундтрек» і «За видатний акторський вклад у розвиток кіно».

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», акредитований Міжнародною асоціацією кінопродюсерів (FIAPF), проводять кожного року вже майже півстоліття (з 1970 р.). Головне завдання — сприяння розвитку молодого професійного кіно. Конкурсна програма представляє твори молодих митців з усіх континентів, відібрані на національних і міжнародних кінооглядах. Головні секції: студентський, перший короткометражний (ігровий, анімаційний, документальний) і перший повнометражний ігровий фільми. Міжнародне журі присуджує Гран-прі за найкращий фільм усієї конкурсної програми. Володар отримує грошову винагороду і статуетку *«Скіфський олень»*, що є символом кінофестивалю. Також журі присуджує призи, відзнаки й дипломи за найкращий фільм у кожній категорії. Крім того, існує приз глядацьких симпатій. Позаконкурсні програми знайомлять глядачів з найновішими досягненнями вітчизняного і зарубіжного кіномистецтва. Таким чином, кіномистецтво стрімко розвивається, його мова постійно оновлюється. Сучасний кінематограф здатний не лише правдиво зобразити все, що є у світі, втілюючи безліч відтінків почуттів людини, а й будь-які найрізноманітніші ідеї та фантазії, сміливо заглядаючи в майбутнє. Кіно для мільйонів людей є улюбленою розвагою.

Відео 4 «Кінопремії, кінофестивалі» [**https://www.youtube.com/watch?v=5VKUr9XeVbA**](https://www.youtube.com/watch?v=5VKUr9XeVbA)

Узагальнення вивченого матеріалу.

* Які засоби художньої виразності притаманні кіномистецтву?
* На які види поділяють спецефекти в кіно?
* Поясніть поняття: «кадр», «монтаж», «блокбастер», «саундтрек»
* Які кінопремії вам відомі?
* Які кінофестивалі найпрестижніші у світі?

Домашнє завдання.

Варіант 1. Складіть свій список номінантів на премію «Оскар» 2023. Переклік номінацій дивіться у додатках.

Варіант 2. Намалюйте постер до улюбленого фільму, матеріали за вибором.

* У вільний час подивіться фільми про митців із серії «Обрані часом»: «Брати Нарбути», «Бойчук і бойчукізм», «Творець з божою іскрою», «Брати Кричевські. Повернення», «Будинки та химери Владислава Городецького», «Якутовичі», «Своє вікно», «Друг мій Льонька», «Маестро, ваш вихід», «Два життя Соломії»

Додатки

****