09.02.2023

Предмет: мистецтво

Клас: 9-А,Б

Вчитель: Андрєєва Ж.В.

Тема. Професії та школи у кінематографі

Повторення вивченого матеріала

* Дайте власне визначення поняттю «кіномюзикл»
* Які кіномюзикли відзначені преміями «Оскар»?
* Пригадайте, які опери в результаті еранізації стали музичними фільмами?
* Який мюзикли Ендрю Ллойда Веббера вам відомі?
* Чи вдалося вам переглянути один із відомих мюзиклів? Поділіться враженнями.
* Презентуйте свою творчу роботу - рекламну афішу мюзиклу

Більшість людей на планеті не байдужі до кінематографа.

* Поміркуйте, чому так відбувається? Чому кіно так стрімко ввірвалося в наше повсякденне життя і ось уже впродовж понад століття посідає в ньому почесне місце?

Вивчення нової теми

Мистецтвознавчий матеріал

Створення кіно – це складний і тривалий процес, у якому бере участь великий колектив людей творчих професій – кінематографістів.

Кінопрофесії можна умовно розділити на кілька категорій:

* професії, що мають театральний аналог та пов'язані зі специфічними мистецтвами
* кінематографічні професії, які забезпечують кіновиробництво
* професії, пов'язані з кінопрокатом

Основою для постановки фільму **є літературний сценарій.**

Сценарист – автор сценарію для фільму, телесеріалу, вистави. Він може складати оригінальний сюжет або ж адаптувати існуючий.

Часто автором чи співавтором сценарію є **режисер-постановник** фільму, або **кінорежисер**. Це одна з основних професій у мистецтві кіно, ключова фігура на знімальному майданчику, що відповідає за художню та сценічну складові картини. До обов'язків режисера входять: визначення загального художнього стилю фільму, керівництво акторами, управління роботою всіх учасників знімальної групи. Як інтерпретатор сценарію він доносить до всіх задум автора. Існують три напрями кінорежисури: **ігрове, документальне і анімаційне кіно.**

До корифеїв режисерської професії належать: **Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Мілош Форман, Френсіс Форд Коппола, Альфред Хічкок, Андрій Тарковський, Люк Бесоон, Джеймс Кемерон, Квентін Тарантіно.**

Найвидатнішим кінорежисером за всю історію кіно фахівці вважають **Стівена Спілберга** (походить із родини емігрантів з України). Митець стверджує ідеали гуманізму в усіх своїх стрічках, незалежно від їх жанру: «Щелепи» (фільм-катастрофа); «Інопланетянин» (космічна дилогія); низка фільмів про Індіану Джонса (пригодницький фільм); «Парк Юрського періоду» (фантастика з елементами фільму жахів); «Врятувати рядового Райана» (військова драма); «Злови мене, якщо зможеш» (фільм-біографія), «Список Шиндлера» (психологічна драма про трагедію Голокосту) Бездоганна професійна майстерність автора 397 фільмів зумовила високі оцінки його творчості. Спілберг триразовий лауреат премії «Оскар», неодноразовий володар «Золотого глобуса».

Кінорежисер – не лише чоловіча професія. **Кетрін Бігелоу** є першою жінкою, яка отримала «Оскар» як режисер за фільм «Повелитель бурі». Ця стрічка була номінована в 9 категоріях і удостоїлася 6 оскарівських статуеток, зокрема найголовнішої — «Кращий фільм». Картина стала лідером, і в цьому є особиста заслуга режисера Кетрін Бігелоу. Стрічка обійшла за кількістю і значущістю нагород касовий «Аватар» Дж. Кемерона.

Кінорежисер підбирає **акторів і актрис** (проводить **кастинг**) на всі ключові й другорядні ролі, враховуючи їхню психологічну та художню сумісність. Адже насамперед від акторської майстерності залежить успіх картини. Основу акторської творчості, як відомо, становить вміння перевтілюватися. Особливість акторської гри в кіно полягає в тому, що, на противагу театральній виставі, фільм можна знімати починаючи з будь-якого кадру. Тому актору потрібно вміти швидко переключатися з однієї емоції на іншу, що психологічно досить складно. Актор виробляє інтонації, жести, ходу, міміку, які передають з різним ступенем достовірності або театральної умовності манеру поведінки зображуваної особи. Але головна його місія — розкрити внутрішній духовний світ свого героя, показати його характер, виразити думки й переживання.

Яких же акторів чи актрис вважають зірками й чому?

У кінематографі існують актори одного амплуа – коміка чи романтика, мудреця чи простака. Але існують майстри перевтілень, які не вкладаються в рамки певного типажу. Вони так кардинально змінюються у своїх ролях, що жоден образ за ними не закріплюється. Саме до цієї категорії належать кінозірки.

Британський кіноактор **Деніел Дей-Льюїс**, єдиний в історії кіно тричі удостоєний премії «Оскар» за кращу роль, вважається мірилом проникнення в образ. Кожну свою роль він буквально проживає (потім роками відходить від неї), приносить на екран радикально новий образ, тому його акторська енергія проникає в душу глядача.

Американський актор і кінорежисер **Шонн Пенн** - один з найтитулованіших акторів сучасності, призер трьох найбільших кінофестивалів світу: Каннського, Венеційського (двічі) і Берлінського, двічі лауреат премії «Оскар» за головні ролі. Свій неповторний акторський перформанс він забезпечує в будь-якій ролі: відомого політика чи адвоката, рок-музиканта чи джаз-гітариста, навіть розумово відсталої людини.

Американський інститут кіномистецтва 1999 р. опублікував **топ-25 найвидатніших актрис: Грета Гарбо, Марлен Дітріх, Софі Лорен, Мерилін Монро, Вів’єн Лі, Інгрід Бергман, Елізабет Тейлор, Кетрін Хепберн** (нагороджена премією «Оскар» 4 рази — абсолютний рекорд) та ін. До першої п'ятірки входить шведська актриса **Інгрід Бергман**, лауреат трьох премій «Оскар», чотирьох премій «Золотий глобус», двох нагород «Еммі», премії Британської кіноакадемії ВАFТА тощо. Однією з вершин творчості актриси є фільм «Осіння соната» шведського режисера Інгмара Бергмана, визнаного класика авторського кіно/

Кінооператор – одна з основних професій у кінематографі. Ця людина знімає фільм кінокамерою, обирає ракурс та освітлення зйомки, композиції кадрів, відповідає за технічну якість зображення. Він має знати візуальні можливості кіно- і відеоапаратури. Такий фахівець є однією з ключових фігур у створенні фільмів усіх видів: художніх, ігрових, документальних. До складу операторської групи входить **спеціаліст зі спецефектів** (від штучного туману до ефектів комп'ютерної графіки).

Найвидатніший із сучасних **операторів Свен Нюквіст** є володарем багатьох кінопремій, зокрема двох «Оскарів» за кращу операторську роботу. Упродовж півстолітнього творчого шляху він довів до досконалості мистецтво кінооператора, знявши понад 120 фільмів.

Важлива роль у створенні кінокартини належить **художнику-постановнику.** Він розробляє ескізи костюмів, декорацій, добирає реквізит, готує макети оформлення сцен. В ескізах уточнюється стилістика майбутнього фільму, взаємодія героїв із середовищем (житлом, місцем роботи тощо). У такий спосіб художник переводить сценарій в образотворчий ряд, передає емоційну атмосферу фільму. Не завжди можна точно представити, якою була давня епоха. Тому для художника важливі фантазія, інтуїція.

Художнику-постановнику допомагають **асистенти.**

Художник-костюмер – має знати всі особливості одягу різних епох, народів, добре орієнтуватися в моді.

Художник-гример – розробляє кожному персонажу грим, відповідно до образу. Для цього накладаються перуки, вуса, імітується ефект старіння людини.

Костюмер – виготовляє костюми

Гример - виготовляє перуки й вуса

Декоратор – планує розміщення на сцені предметів

Бутафор – імітує поверхні (приміром мармурові колони)

Аналіз творів мистецтва

* Проаналізуйте і порівняйте костюми Клеопатри з різних кінофільмів. Доведіть, що вони відповідають епосі єгипетських фараонів**.**

У кінематографі існує не одна адаптація казки **«Пригоди Аліси в Країні чудес» Льюїса Керролла.** Однак картина, знята майстром фентезі **Тімом Бертоном**, стала найяскравішою з-поміж них. І чимала заслуга в цьому художника-постановника **Роберта Стромберга**. Вдруге після успіху «Аватара» він отримав оскарівську статуетку й інші престижні нагороди за цю казку, чим підтвердив репутацію кращого американського художника-постановника.

Перегляд відеоматеріалу. «Пригоди Аліси в Країні чудес» (трейлер) відео 1

<https://www.youtube.com/watch?v=IGWhY9oeiJc>

Над фільмом працює **музичний** цех, не менший, ніж художній. Адже звук у кіномистецтві має таке саме значення, як і зображення. Відповідно до сценарію і задуму режисера **кінокомпозитор** пише музику, а **звукорежисер** створює звукові образи, керує музичними редакторами**, звукооператорами і звукоінженерами —** фахівцями з обслуговування звукового обладнання. **Саунд-дизайнер** створює звукові ефекти, які не мають аналога в природі.

Саундтреки до близько 150 голлівудських фільмів, насамперед бойовиків і трилерів, подарував сучасникам **Ганс Циммер**. Німецький кінокомпозитор написав музику до таких фільмів, як «Людина дощу», «Темний лицар», «Шерлок Холмс», «Інтерстеллар», «Місія нездійсненна 2», «Гладіатор», серії фільмів «Пірати Карибського моря» тощо.

Перегляд відеоматеріалу. «Пірати Карибського моря» (трейлер) відео 2

[***https://www.youtube.com/watch?v=XX0zmgbcMm8***](https://www.youtube.com/watch?v=XX0zmgbcMm8)

Сприймання музики. Перегляд відеоматеріалу. «Пірати Карибського моря» (OST)

Відео 3 [***https://www.youtube.com/watch?v=aeBsl8feQao***](https://www.youtube.com/watch?v=aeBsl8feQao)

Перегляд відеоматеріалу. «Код да Вінчі» (трейлер) відео [***https://www.youtube.com/watch?v=iAFI26C69qc***](https://www.youtube.com/watch?v=iAFI26C69qc)

Сприймання музики. Перегляд відеоматеріалу. «Код да Вінчі» (OST) відео [***https://www.youtube.com/watch?v=9aQyjPN7sxg***](https://www.youtube.com/watch?v=9aQyjPN7sxg)

За музику до мультфільму **«Король Лев**» Циммер був удостоєний премії «Оскар» (1995). Митець - дворазовий лауреат премії «Золотий глобус», триразовий лауреат премії «Греммі», він удостоєний зірки на знаменитій Алеї слави в Голлівуді. Як піонер у використанні синтезаторів Циммер вперше почав інтегрувати цифрову музику з оркестровими аранжуваннями. У списку «100 геніїв сучасності», складеному газетою The DailyTelegraph, Ганс Циммер займає 72-е місце.

Сприймання музики. Перегляд відеоматеріалу.

Саундтреки Г. Циммера до мультфільму «Король Лев» відео 6 [***https://drive.google.com/file/d/1bxRPrye31H4UGJUmFL-cqSV0DBdX5WNh/view?usp=sharing***](https://drive.google.com/file/d/1bxRPrye31H4UGJUmFL-cqSV0DBdX5WNh/view?usp=sharing)

Постановники трюків створюють на екрані ілюзію дій, неможливих у реальності. Їх виконують **каскадери.**

Також у кінематографі є людина, відповідальна за виконання чистової збірки картини, - **монтажер** (нерідко це робить сам режисер-постановник).

Монтажер звуку синхронно зображенню поєднує всі звукові компоненти фільму: записані музичні фрагменти, репліки й інші звуки (шерехтіння, тупотіння, сміх, постріли, гомін тощо).

Фінансуванням потреб знімальної групи опікується у вітчизняному кінематографі **директор фільму**. Відповідно до міжнародної практики ця посада називається **виконавчий продюсер**. Він забезпечує фінансовий контроль за постановкою фільму – від початку зйомок до виходу фільму в прокат.

Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

* Назвіть основні творчі професії, задіяні в кіноіндустрії
* Розкажіть про особливості однієї з них, що найбільше зацікавила
* Назвіть корифеїв режисерської професії
* Розкажіть про роль музики в кіно
* Назвіть відомих композиторів, які писали музику до кінофільмів

Домашнє завдання.

* *За бажанням.* Поцікавтеся особливостями інших кінематографічних професій: мультиплікатора, режисера дубляжу, освітлювача, піротехніка і зброяра, механіка знімальної техніки, техніка цифрової кінозйомки тощо.
* **Проєкт «Мій улюблений актор/акторка».** Створіть презентацію в якій буде коротка інформація про біографію, творчий шлях та найкращі ролі вашого кумира.

Зворотний зв’язок із вчителем: HUMAN, електронна адреса – zhannaandreeva95@ukr.net