

Аудиовизуальное искусство и экранные формы творчества

Практическая работа №2

План лекции:

Введение

Социальные функции аудиовизуальной культуры

Технический прогресс и эволюция аудиовизуальных искусств

Жанровая структура игрового фильма

Введение

Аудиовизуальные (от лат. *audir* – слышать + *visualis* – зрительные) искусства, основанные на одновременном восприятии слухом и зрением, представляют собой разные формы экранной культуры как феномена XX в. Изобретение и распространение кинематографа, затем телевидения и видеотехники, разработки художественных возможностей цветомузыки, разного рода звукозрительных представлений, связанных с новейшими техническими средствами медиатехнологий (включая компьютеризацию и Интернет) проникших во все сферы культуры и быта – все это разновидности единого целого – экранной (аудиовизуальной) культуры.

Социальные функции аудиовизуальной культуры

Аудиовизуальные искусства являются важной составляющей современной медиакультуры как феномена информационной эпохи. В тесном взаимодействии со сложными и противоречивыми социальными процессами экран сыграл решающую роль в демократизации культуры, в формировании ее новых форм, включая новые виды аудиовизуальных искусств. Экран стал важным фактором образования, в том числе высшего, способствуя междисциплинарному взаимодействию, гуманитаризации технических наук, формированию нового мышления и эстетическому воспитанию студенческой аудитории.

Аудиовизуальная культура – явление полифункциональное, как и культура в целом. Это значит, что у нее уникальная роль в социальной системе. Классификация функций культуры, данная в трудах многих исследователей – философов, социологов, культурологов, – колеблется между числом шесть и четырнадцать. Хотелось бы выделить только те важные функции, которые характеризуют именно аудиовизуальную культуру, делая ее важным фактором информационной эпохи.

Технический прогресс и эволюция аудиовизуальных искусств

Фотография

Кино

Телевидение

Мультимедийные искусства

Жанровая структура игрового фильма

Драматические жанры

Психологическая (социально-психологическая) драма как один из ведущих жанров современного кино и ТВ. Ее основные особенности: глубина и жизненность конфликтов, углубленное психологическое исследование личности героя.

Кинотрагедия как жанр, основанный на общественно значимом непримиримом конфликте, чаще всего ведущим к гибели героя. Ценность общечеловеческих начал, высших идеалов человечества, утвержденных в трагедии.

Мелодрама как жанр. Ее специфика: повышенная эмоциональность, динамическая интрига постановка морально-нравственных проблем, дидактичность финала

Эволюция комедийных жанров в кино. Демократические тенденции искусства комедии. Социальная активность смеха. Ведущие жанры комедии.

Эксцентрическая (трюковая) комедия. Ее связь с традициями балагана, цирка, мюзик-холла. Алогизм ситуаций, стремительный ритм, юмор трюковых комедий

Лирическая комедия, окрашенная теплым авторским отношением к героям. Основные особенности лирической комедии: открытая эмоциональность, рассказ о любви, богатство юмористических ситуаций.

Сатирическая комедия – высмеивание социальных пороков, пережитков старого в обществе. Открытия Ч. Чаплина в области киносатиры

Драматические жанры

Трагикомедия как жанр, основанный на совокупности трагического и комического. Способность трагикомедии поднимать зрителя до высот человеческого духа, углубляя его знания о мире, отражая многообразие стороны действительности. Сочетания комического и трагического в изображении характера.

Музыкальная комедия и ее особенности. Трансформация театральных жанров (водевиля, оперетты, ревю) в кино. Сочетание комедийных и лирических элементов с песнями, танцами, куплетами и другими музыкальными номерами. Традиции музыкальной комедии в зарубежном и отечественном киноискусстве. Звезды музыкального жанра в кино.

Приключенческие жанры. Их характерная особенность: острота фабулы, напряженность драматических конфликтов, различные перипетии развития действия (тайны, опасности, погони, преследования и т. д.), яркий герой. Ведущие жанры приключенческого фильма: вестерн, детектив, «фильм путешествий», триллер, фантастический фильм и др

Жанровая структура игрового фильма

Эпические жанры

Воплощение в кино форм эпической литературы. Характерная особенность данной группы жанров – повествовательное начало, изображение событий истории в сочетании с рассказами о человеческих судьбах, с раскрытием внутреннего мира героев. Основные эпические жанры в аудиовизуальных искусствах: фильм-эпопея, фильм-роман, фильм-повесть, фильм-рассказ.

Киноэпопея по произведениям Л. Толстого («Война и мир») и М. Шолохова («Тихий Дон»). Отечественные и зарубежные экранизации в постановке С. Бондарчука, С. Герасимова, К. Видора и др. Документальная телеэпопея Р. Кармена «Великая Отечественная» и др.

Кинороман и его отличительные особенности: развернутая система персонажей, сложная композиция, длительность событий во времени. Кинороман как экранизация и как оригинальное произведение.

Киноповесть как жанр, основанный на прозаическом повествовании. Взаимосвязь киноповести с психологической драмой.

Кинорассказ как малая форма повествовательного жанра.

Отличительные особенности кинорассказа: лаконизм, четкость построения сюжета, тщательный отбор выразительных средств. Практика постановки в кино цикла новелл.

Лиро-эпические жанры

Общая характеристика этой системы жанров. Эмоциональность повествования. Активность «авторского» проявления либо в открытых формах (монолог, комментарий и т. д.), либо в самой структуре фильма (экспрессии, метафоричности, интерактивности изобразительно-выразительных средств). Кинобаллада – жанр, в котором преобладает поэтическое видение мира, лирический склад мироощущения автора, наличие романтического героя.

Кинолегенда, в основе которой фантастические и исторические предания, поверья, рассказ как о реальных, так и вымышленных героях. Национальные традиции и их влияние на особенности кинолегенд. Работа кинорежиссеров Э. Лотяну, С. Параджанова, В. Ильенко в этом жанре.

Кинопоэма и ее отличительные качества: субъективное восприятие автором (лирическим героем) событий. Образная структура и поэтическая символика данной группы фильмов. Открытие средств экранной выразительности в жанре кинопоэмы классиками советского кино Д. Вертовым, А. Довженко.

Киносказка как жанр, основанный на развитии фантастического, авантюрного или социально-бытового сюжета. Связь киносказки с традициями устного народного творчества. Работа в этом жанре известных мастеров советского экрана: А. Роу, А. Птушко, Н. Кошеверовой, Р. Быкова, А. Митты, С. Овчарова и др.

Кинопритча – философское размышление о проблемах человеческого бытия, произведение с глубоким смыслом (выраженным чаще всего в аллегорической иносказательной форме), обобщенно выраженной авторской концепцией. Сложность притчи для восприятия. Философские притчи Т. Абуладзе, А. Тарковского, И. Квициадзе, О. Иоселиани, Л. Шепитько, мастеров западного кино: И. Бергмана, Р. Брессона, Ф. Феллини, А. Куросавы и др.

Синтез жанров в аудиовизуальных искусствах. Дискуссии вокруг проблем экранизации.

Мюзикл как синтетический жанр и его особенности: органичное соединение музыки с развитием драматического конфликта; движение сюжета с фотографией, пластикой и кинематографическими средствами выразительности (звукозрительными контрапунктами, ракурсом, планом, монта- 47 жем и др.). Экранно-музыкальная интерпретация классических сюжетов Б. Шоу («Моя прекрасная леди» Д. Кьюкора), Ч. Диккенса («Оливер» К. Рида), У. Шекспира («Вестсайдская история» Р. Уайза и др.)

ЭКРАННЫЙ ОБРАЗ. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КИНО- ТЕЛЕ- И ВИДЕОФИЛЬМА

Постижение эстетики аудиовизуальных искусств – явление сложное и многомерное. Фильм – это эстетическая конкретность, действительность, художественная «предметность», без которой не может быть экранного искусства. Фильм, как было уже отмечено, – это синтез традиционных искусств (литературы, театра, живописи, музыки). Экранный образ включает в себя ряд составляющих.

Сценарий как литературная основа произведения аудиовизуального искусства

Сценарий – это особый род литературы, предназначенный для экранного воспроизведения. Принципы создания драматургом словесного образа рассчитаны на аудиовизуальное воплощение. Драматургия тесно связана с драмой, прозой, поэзией. Этапы становления кинодраматургии. «Темачи» и их функции на ранней стадии развития кинематографа. Технический сценарий как предварительная запись фильма, рабочий план съемок в хронологической последовательности. Нумерной сценарий как покадровая запись объекта съемок. Экран и литература. Использование сюжетов литературной классики

Сценарий как литературная основа произведения аудиовизуального искусства

Особенности современного литературного сценария как идейно-эстетической основы фильма. Художественная структура сценария включает замысел, его тему и идею, композицию, образ-характер. Замысел у сценариста возникает на основе изучения жизни. Тема – это то, о чем рассказывается в произведении. Идея – это авторская концепция, основная мысль, воплощенная в художественных образах. Элементами сценария являются монолог, диалог, поступок персонажа. Драматический конфликт – это отражение в сюжете реальных жизненных противоречий, столкновение различных нравственных позиций, внешний и внутренний конфликт. Конфликт в сценарии является движущей пружиной действия. Сюжет и фабула сценария: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Внефабульные элементы создают атмосферу действия. Большое значение в сценарии имеют деталь, авторская ремарка и др. Зависимость художественной структуры сценария от многих составляющих: личности драматурга, жанра фильма, стиливого направления, эпохи, времени создания произведения. Общие требования к сценарию: зрелищность, пластическая выразительность, монтажность.

Роль режиссера-постановщика. Режиссерский сценарий

Функции режиссера как постановщика фильма, возглавляющего творческую и производственную работу по его созданию. Режиссура – это процесс создания единства художественного образа фильма, его стилового решения, своеобразия интонации. Из истории кинорежиссуры. Практика ранней режиссуры в кино – это сумма различных ориентаций на опыт традиционных видов искусства – как «высоких», так и «низких».

Пути формирования авторской концепции

Первый – формирование замысла, подсказанного фильмом сценаристом (или возникшего независимо от него).

Второй – анализ литературного сценария, его расчленение, трактовка, подготовка режиссерского сценария как партитуры будущего фильма.

Третий – воссоздание замысла в образной структуре фильма.

Особенность режиссерского сценария. Определение в нем всех аудиовизуальных моментов съемок: номера кадра и метража, вида съемки, плана и ракурса, света и цвета, диалогов, музыки и шумов: монтажная разработка каждой сцены.

Работа режиссера в подготовительный и съемочный периоды. Реализация изобразительного и музыкально-звукового решения фильма; работа с оператором и художником, с композитором и звукооператором. Подбор актеров. Поиск наиболее выразительного исполнителя при помощи дублей в процессе съемок.

Различия в работе с профессиональными и непрофессиональными актерами.

Построение мизансцены.

Изобразительное решение фильма

Функции оператора и художника Изобразительная структура фильма – составляющая экранного синтеза и основа экранного образа в аудиовизуальных искусствах. Роль художника в кино сводится к сбору иконографических материалов для фильма. Рисунок художника является средством подготовки изобразительного решения фильма. Цвет в кино имеет большое значение. С. Эйзенштейн о роли цвета. Декорации. Сочетания в декорационном решении обобщенных образов с характерными для эпохи выразительными деталями. Роль декорации в характеристике персонажей, в создании эмоциональной атмосферы, реалистического символа. Natura. Природа при натурных съемках как один из героев картины. Декорация и natura как объект произведения, сфера для действия персонажей.

Костюм как своеобразная декорация человека. Значение костюма для выражения социальной, национальной, исторической принадлежности героя, его характера и общественного положения, возрастных особенностей.

Грим – частичное или существенное изменение лица актеров с целью создания определенного образа. Сложность исторического грима. Портретное сходство с прототипом и художественный образ исторического персонажа. Грим как пластическое выражение обобщенного представления о социальном статусе человека. Грим как выражение национальных черт персонажа.

Операторское искусство

Функция оператора в процессе съемок фильма первостепенны. Становление операторского мастерства и формирование отечественной школы операторского искусства. Творчество Э. Тиссе, А. Головни, А. Москвина и др. Работа оператора на съемках картины. Составляющие операторской работы: кинематографический план, изобразительная и выразительная специфика общего, среднего крупного планов, деталь и др. Ракурс как средство операторского искусства. Съемка с движения и ее преимущества. Метод съемки скрытой камерой.

Актер в кадре и за кадром

Единство природы актерского мастерства в театре, кино, на телевидении. Выразительные средства актера: мимика, пластика, жест, речь. Зависимость искусства актера от жанровой основы фильма и его образного воплощения режиссером. Пути развития актерского творчества в кино. Первые звезды немого экрана. Актер и его маска (А. Дид, М. Линдер, Ч. Чаплин, Г. Ллойд), Героини мелодрамы: А. Нильсен, М. Пикфорд, Л. и Д. Гиш, Г. Свенсон. Актеры русского дореволюционного экрана: В. Холодная, И. Мозжухин, Н. Лисенко, В. Полонский, В. Максимов и др. Язык актерского искусства эпохи немого кино.

Актер и национальная культура. Эволюция форм актерского искусства. Актерские школы в отечественном кино 1920-х гг. Школа «натурщика» Л. Кулешова. Теория «типажа» С. Эйзенштейна. ФЭКСы и их открытия. В. Пудовкин о психологизме актерской игры в киноискусстве. Расцвет актерского мастерства в эпоху звукового кино.

Система Станиславского в кино

Метод представления и метод переигрывания, их специфика и эффективность. Интуиция в творчестве актера. Внутреннее и внешнее перевоплощение. Характер и характерность. Штампы актерского исполнения. Кинозвезда как явление искусства и социальное явление. Воспитание современного актера. Гармоническое развитие актера как основа формирования его личности. Индивидуальность актера как совокупность его психофизических свойств и интеллектуально-духовных качеств, составляющих его творческий потенциал. Артистический талант как способность к перевоплощению. Театральный актер в кино. Кинематографические работы А. Демидовой, О. Ефремова, Н. Гундаревой, А. Калягина, В. Машкова, Е. Миронова, М. Нееловой, И. Смолтуновского, М. Ульянова, И. Чуриковой, О. Янковского и др.

Монтаж фильма

Режиссерский монтаж как сочетание кадров в фильме по их форме и содержанию для воплощения авторского замысла. Технический монтаж – первоначальная форма монтажа. Художественный монтаж как метод режиссерского мышления, как метод подачи идеи. Виды монтажа (последовательный, параллельный, ритмический, тональный, контрастный, ассоциативный и т. д.). Из истории и теории монтажа. Роль Д. У. Гриффита. «Эффект Кулешова». Теоретические работы С. Эйзенштейна в области киномонтажа: «Монтаж», «Монтаж аттракционов», «Вертикальный монтаж». Реализация идей Эйзенштейна в современном аудиовизуальном искусстве. «Монтажное мышление» как основа экранной культуры в процессе создания фильма.

Организаторские способности режиссера – умение сплачивать разнородный коллектив съемочной группы и цехов киностудии для вдохновенного, целесообразного выполнения идейнотворческой задачи. Техничко-производственные качества режиссера, способность чувствовать и анализировать возможности пленки, оптики, камеры, звуковой аппаратуры, способность «оркестрировать» их для экранного воплощения замысла.

Музыкально-звуковое решение фильма

Аудиовизуальные искусства, сочетающие изображение и звук. Виды звука в кино: музыка, шумы, слово. Музыка в фильме. Принципы сочетания музыки и изображения. Кино и музыка как временные искусства, использующие законы ритма и гармонии. Попытки создать киноизображение под законченное музыкальное произведение. Односторонность подобных визуальных толкований многосложных музыкальных произведений. Использование музыки в качестве подчиненного элемента в самостоятельных кинопроизведениях. Ведущая роль киноизображения. Роль музыки как катализатора эмоций. Функции музыки в фильме. Внутрикадровая (мотивированная) музыка. Закадровая (авторская) музыка. Синтез и взаимовлияние внутрикадровой и закадровой музыки. Работа композитора в кино. Использование шумов в кино. Натуральное звучание шумов. Образное их использование. Синхронный и асинхронный звук. Слово и изображение. Речь героев (монолог, диалог, реплика и др.). Речь автора. Внутрикадровая и закадровая речь. Особенности работы звукорежиссера. Озвучивание фильма. Участие актера в тонировке и дубляже.

Спасибо за внимание!