

Информация о занятии

Ссылка на занятие

education.yandex.ru/culture/cinema/high

Ссылка на файлы для оффлайн занятия

<https://yadi.sk/d/pntqlMEHWyLm2w>

Тема занятия

«Монтаж и новая реальность»

Возрастная группа

10-11 классы

Мотивационное задание

Снять собственное кино, используя приемы монтажа, открытые пионерами кинематографа.

Задача урока — раскрепостить фантазию ученика. Главная сложность урока в соблюдении баланса между точным выполнением технического задания и нестандартными, яркими, выражающими индивидуальность ученика решениями творческих задач.

Цель занятия

Знакомство с языком киноискусства, его важным понятием (монтаж) для более глубокого и осознанного восприятия кино.

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС

Предметные:

- формирование представлений о способах монтажа кадров («эффект Кулешова», «кадр-иероглиф Эйзенштейна»);
- формирование связей между особенностями монтажа и эмоционально-смысловыми категориями, режиссерским замыслом;
- обогащение лексического запаса, дающее возможность говорить о произведениях киноискусства;
- знакомство с историей кино и с интересными произведениями киноискусства.

Метапредметные:

- формирование навыков работы с визуальной информацией (от визуального ряда к словесной интерпретации);
- развитие аналитических навыков (внимание к деталям, интерпретация деталей);
- развитие речи;
- развитие навыков группового взаимодействия.

Личностные:

- развитие интереса и осознанного отношения к киноискусству;
- формирование опыта решения нестандартных творческих задач.

Материалы к занятию

Ученики должны принести на урок фотографию, соответствующую двум параметрам:

- 1) формат А4;
- 2) на фото должен быть изображен один предмет или человек, окрашенный одной эмоцией (танцующие ноги, младенец в коляске, смеющийся человек и т.д.). Цветное или черно-белое фото — неважно.

Учитель также должен подготовить несколько подобных фото и три портрета Ивана Мозжухина форматом А4.

Глоссарий

Кадр —

- 1) область изображения, часть пространства, ограниченная объективом кинокамеры;
- 2) фрагмент от включения до выключения камеры (съёмочный кадр);
- 3) фрагмент от склейки до склейки (монтажный кадр).

Монтаж — процесс соединения целого из составных частей, сборка фильма.

Эффект Кулешова — монтажный прием, с помощью которого два не связанных друг с другом кадра становятся единым целым и приобретают единый смысл. Пример: соединение кадра плачущей первоклассницы и кадра улыбающегося старшеклассника будет обозначать хулигана, который обижает девочку. При этом девочка может быть снята в одной школе, а юноша — в другой, на другом конце страны. Само монтажное соединение этих кадров подведет зрителя к тому, что это хулиган и его жертва.

Кадр-иероглиф — прием внутрикадрового монтажа, с помощью которого в одном кадре соединяются два контрастных изображения. Пример: плачущая первоклассница и улыбающийся старшеклассник теперь будут в одном кадре. Соединение смыслов (хулиган и его жертва) рождается не из компоновки кадров, а из компоновки элементов изображения в одном кадре.

Сценарий для учителя

Зачастую дети воспринимают кино только как некий сюжет, но не видят того, как этот сюжет воплощается в специфическом языке киноискусства, и от этого их восприятие кинофильма обедняется, становится более плоским и одноцветным. На предлагаемом занятии школьники разбирают, как создается особая реальность фильма, учатся управлять своими и чужими эмоциями, выражать их с помощью экранных образов, считывать то, что существует между строк.

В процессе занятия можно сформировать следующие важные навыки: выражение эмоций с помощью творчества, понимание и решение конкретной творческой задачи, создание истории с помощью визуальных образов, критическое мышление, творческое мышление, коммуникация, проектное мышление.

1. Разбираемся, что такое кино и как оно устроено

На этом уроке мы попытаемся сделать свое кино и превратимся в самых настоящих кинорежиссеров. И поможет нам в этом главное чудо кинематографа. Но для начала нам нужно разобраться, что такое кино. Начнем с названия. Как вы думаете, что означает слово «кинематограф»?

- *Дети отвечают.*

Это слово появилось путем сложения двух древнегреческих корней: «движение» и «пищу, изображаю», то есть это изображение движения. Но о каком движении идет речь? Что движется в кино?

- *Дети отвечают. Предполагаемые ответы: картинки, люди, предметы, мысль, эмоции, история.*

В кино могут двигаться сами предметы, камера может показывать жизнь в движении, меняются эмоции, разворачивается авторская мысль и, конечно, движется само повествование. А что помогает истории двигаться и собирает вместе все названные нами движения?

- *Ученики отвечают.*

Монтаж. В переводе с французского это слово означает сборку. И именно монтаж считается главным выразительным средством кино. Режиссеры пользуются им так же, как писатели — словом, композиторы — звуками, а художники — линией и цветом.

Кинематографисты не сразу поняли, что у них в руках самое настоящее чудо. Как гласит легенда, первым это обнаружил еще в конце XIX века французский режиссер Жорж Мельес, автор блокбастеров того времени: фильмов ужасов и космических боевиков.

Однажды он снимал городскую площадь в Париже, и его камеру заело. Он стукнул по ней кулаком, и съемка продолжилась. Но дома, когда Мельес посмотрел, что получилось, он не поверил своим глазам. Произошло чудо. По площади шла огромная повозка и вдруг она превратилась в похоронную процессию. Что же произошло на самом деле?

- *Ученики высказывают предположения.*

В момент, когда камера сломалась, по площади шла повозка, а через несколько минут, когда камеру починили и включили еще раз, по площади шла похоронная процессия. На пленке эти моменты совместились, и одно превратилось в другое, как в сказке.

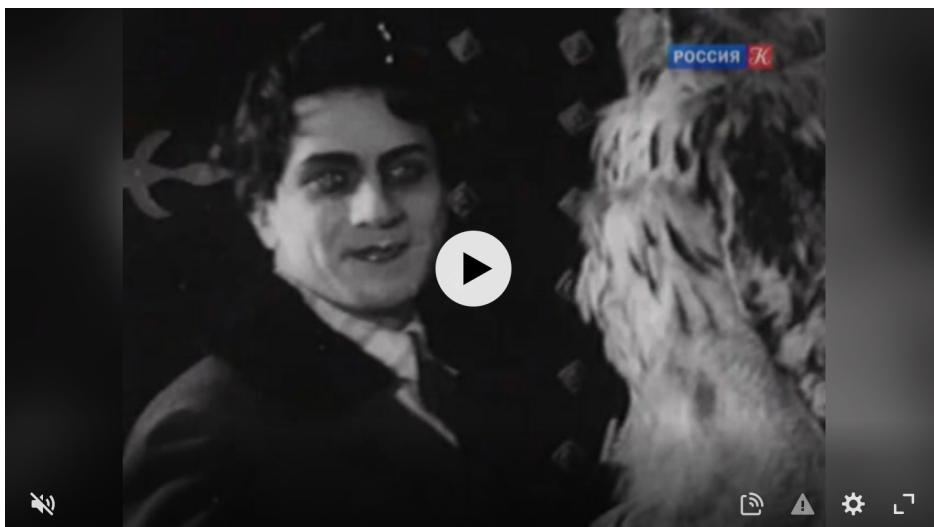
2. Изучаем «эффект Кулешова»

Подлинные чудеса монтажа были открыты позже, уже в 1920-х годах. Будущий классик советского кино Лев Кулешов часами сидел в монтажной комнате, смотрел старые дореволюционные фильмы, разбирал, что осталось в брошенных после 1917 года киностудиях, и составлял каталог. Кулешову было скучно, и он развлекался как мог: брал старую пленку, резал ее ножницами, склеивал с чем ни попадя и веселился. Однажды он взял вот эту фотографию Ивана Мозжухина, главной звезды дореволюционного кино, и смонтировал ее с несколькими случайными кадрами.

Он не сохранил результаты своих монтажных игр, но подробно их описал, и потом их многократно пытались воспроизвести.

Посмотрите, как это сделали в документальном фильме «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей» (2013).

Фрагмент: 22:04 (появление заставки «Эффект Кулешова») — 22:55 (включая слова «отдельных кусков»).

Что здесь происходит? Представим двух друзей. Один слабый, другой сильный. Один заводила, другой всегда подчиняется. То же происходит и с этими кадрами.

Первый кадр нейтральный, это слабый приятель. А второй — очень сильный, окрашенный эмоцией. Это заводила. Второй как бы подчиняет себе первый кадр, присваивает ему свое содержание. И получается, что Мозжухин, лицо которого ничего не выражает, то скорбит, то переживает влюбленность, то умирает от голода. То есть склейка двух рядом стоящих кадров дает нам не сумму значений кадров по отдельности (есть молодой человек и есть красивая девушка), а их произведение (влюбленность).

Мы можем посмотреть, как этот эффект примеряет к себе великий король ужасов Альфред Хичкок, режиссер легендарных фильмов «Психо» и «Птицы». Заодно можно поучиться у Хичкока самоиронии: если Кулешов брал кадр с актером, то Хичкок снял себя сам.

Фрагмент видеоэссе о монтаже:

Опыт Хичкока показывает, что эффект Кулешова — важнейший инструмент кинематографа, величайшее открытие, без которого кино было бы совсем другим.

3. Повторяем этот эффект в классе

Давайте поиграем в этот эффект.

Учитель фиксирует на доске распечатанный портрет Мозжухина (в формате А4) и просит нескольких учеников по очереди подойти и прикрепить справа одну из фотографий, которую они принесли с собой. Класс обсуждает, какая эмоция в итоге получается, как работает эффект Кулешова.

4. Обсуждаем концепцию кадра-иероглифа Сергея Эйзенштейна

Но был человек, который считал: то, что предлагает Кулешов, можно сделать и не в нескольких кадрах, а в одном. Этого человека звали

Сергей Эйзенштейн, он был современником Кулешова. Эйзенштейн — всемирно известный кинорежиссер. Его фильмы «Стачка», «Броненосец „Потемкин“», «Иван Грозный» знают и изучают во всем мире.

Эйзенштейн говорил: Кулешова волнует не кадр, а склейка. То есть не само наполнение кадра, а то, что между кадрами, то, что рождается из их соединения. То, что изображено в кадре, Кулешову мало интересно. А Эйзенштейну важно то, что происходит **внутри кадра**: там может существовать не одна эмоция, а несколько.

Давайте посмотрим знаменитый кадр из фильма Эйзенштейна «Иван Грозный».

Что соединяется в одном кадре?

- *Ученики отвечают.*

Лицо царя и вереница людей, идущих к нему в Александрову слободу. А что получается в итоге? Про что этот кадр?

- *Ученики дают свои ответы.*

Это соединение царя и народа, то есть власть. Этот кадр про власть. Народ вдали, лица неразличимы, а царь дан крупным планом: он как бы вытесняет, заслоняет собой всё это множество людей. Это похоже на эффект Кулешова, только Эйзенштейн делает не два кадра с разными эмоциями, а соединяет их в одном кадре. Но почему он называет это иероглифом?

- *Ребята дают свои ответы.*

Иероглифы часто строятся на сочетании нескольких элементов. Например, японский иероглиф «слеза» — это соединение иероглифа «вода» и иероглифа «глаз», а «осень» объединяет «дерево» и «огонь», то есть пожелтевшие деревья как бы горят. Эйзенштейн увлекался японской культурой, и его кадр-иероглиф — это соединение в одном кадре двух контрастных элементов. Кулешов бы решил это в виде двух кадров: в одном Красная Шапочка, в другом Серый Волк. Из соединения этих кадров рождается третий смысл — опасность, о которой мы уже знаем, а Красная Шапочка — еще нет.

Вопрос: А как бы это снял Эйзенштейн?

- *Ребята дают свои варианты.*

Эйзенштейн, скорее всего, решил бы это в одном кадре: Красная Шапочка нюхает цветочек, а за деревом притаился Серый Волк. Та же опасность, только не в склейке двух кадров, а в одном кадре.

5. Закрепите понимание кадра-иероглифа с помощью игры у доски

Давайте разобьемся на группы по пять человек и придумаем такие кадры-иероглифы (одна группа — один кадр), затем выложим их в инстаграм (или выведем на экран в классе), все вместе посмотрим и обсудим, что у кого получилось, удалось ли соединить разные эмоции в одном кадре.

6. Предложите ученикам создать свой фильм и использовать в нем монтажные эффекты

А теперь давайте снимем не просто кадр, а самое настоящее кино. Но уже не в классе, а дома. Задача — сделать маленький фильм (три минуты — максимальный хронометраж) под названием «Наблюдатель». Это должна быть история про человека, который за кем-то наблюдает, подглядывает, кого-то ждет. Это может быть сыщик, следящий через дырку в газете за подозреваемым; влюбленный, караулящий девушку у подъезда; бабушка, грызущая семечки на лавочке и поджидающая подругу. Главное условие — мы должны увидеть не меньше семи использований эффекта Кулешова по следующей схеме: первый кадр — кто-то на что-то смотрит, второй — то, на что (или тот, на кого) он смотрит, третий — вновь лицо смотрящего. При этом лицо смотрящего не меняется, это должен быть один и тот же кадр. Изменения реакции и эмоции нужно добиться за счет эффекта Кулешова.

Дополнительное задание (по желанию)

Использовать минимум один раз эйзенштейновский кадр-иероглиф. В одном кадре должны быть два контрастных (по эмоции или мысли) элемента — предмета или персонажа.

Вторая (внеклассная) часть занятия

Работа детей по созданию фильма.

Для съемки и монтажа используйте бесплатную программу YouCut и девять шагов:

- Начните работу над проектом, нажав на плюсик внизу экрана.
- Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и снимите видео.
- Сохраните видео, нажав на галочку в правом нижнем углу.
- Внизу появится дорожка с видео (таймлайн): с ее помощью соединяйте и перемещайте кадры, меняйте их местами, чтобы получился цельный рассказ.
- Обработайте видео, нажав на стрелочку в правом нижнем углу.
- По желанию используйте фильтры и эффекты, размещенные внизу экрана.
- Сохраните получившийся фильм, нажав на кнопку в правом верхнем углу.
- Всё, ваш фильм готов! Найдите его в галерее.
- Выкладывайте его в YouTube, размещайте ссылки в своих соцсетях и считайте лайки и репосты!

Третья часть занятия

Просмотр и обсуждение работ.

Это будет Школьный кинофестиваль с самым настоящим жюри (поскольку вопросы для оценки связаны с материалом урока, то в жюри можно предложить войти одному из участников каждой съемочной команды).

В публичном пространстве (библиотека, актовый зал, дом культуры) организуется просмотр работ. В начале просмотра выходит учитель и рассказывает о тех задачах, которые стояли перед юными кинематографистами. После просмотра каждой работы съемочная группа выходит для защиты фильма. Ребята кратко рассказывают о том, как решали поставленные задачи, жюри задает уточняющие вопросы, затем начинается просмотр и защита следующей работы и т.д.

У каждого члена жюри должен быть оценочный лист, подготовленный учителем, в этом листе по пятибалльной шкале выставляются оценки по шести категориям:

- Не выходит ли фильм за рамки указанного времени, то есть трех минут?
- Справились ли авторы с эффектом Кулешова, понятна ли эмоция, которую испытывает смотрящий?
- Получилось ли дополнительное задание — кадр-иероглиф?
- Оригинальна ли задумка в целом?
- Соответствует ли задумке воплощение?
- Есть ли нестандартные решения, которые стоит отметить?