

Информация о занятии

Ссылка на занятие

education.yandex.ru/culture/cinema/intermediate

Ссылка на файлы для офлайн занятия

<https://yadi.sk/d/N3sS2E2MzWW8Kg>

Тема занятия:

«Марсианское кино»

Возрастная группа:

5-9 классы

Мотивационное задание:

На этом занятии мы разбираемся, как устроен киновзгляд, и пробуем снять свое собственное «марсианское» кино — короткий фильм от лица марсианина.

Материалы для занятия:

Смартфон(ы) или любые другие устройства с возможностью видеосъемки (фотоаппараты, видеокамеры). Оценочные листы для кинофестиваля.

Цель занятия:

Знакомство с языком киноискусства, его важными понятиями (ракурс, субъективная камера) для более глубокого и осознанного восприятия кино.

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС:***Предметные:***

- формирование представлений по темам «Ракурс» и «Субъективная камера»;
- формирование связей между особенностями съемки и эмоционально-смысловыми категориями, режиссерским замыслом;
- обогащение лексического запаса, дающее возможность говорить о произведениях киноискусства;
- знакомство 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.

Критерии оценки:

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

- Удалось ли авторам соблюсти заданную длительность фильма?
- Не превышает ли она двух минут?
- Понятно ли, что эта история рассказана и показана от лица марсианина?
- Получилось ли показать марсианский взгляд? Не земной, а именно марсианский? Изменились ли привычные предметы?
- Оригинальна ли задумка в целом?
- Соответствует ли задумке воплощение?
- Есть ли нестандартные решения, которые стоит отметить?

Глоссарий:

- Кадр —
 - область изображения, часть пространства, ограниченная объективом кинокамеры;
 - фрагмент от включения до выключения камеры (съемочный кадр);
 - фрагмент от склейки до склейки (монтажный кадр).

В этом занятии используются второе и третье значения термина.

- Ракурс — точка зрения камеры на предмет изображения
- Нейтральный ракурс — незначительное смещение оси камеры относительно предмета изображения, при съемке человека камера расположена на уровне глаз.

- Острый ракурс — сильное смещение оси камеры относительно предмета изображения, что приводит к искажению предмета в кадре.
- Верхний ракурс — съемка с верхней точки; камера находится выше снимаемого предмета.
- Нижний ракурс — съемка с нижней точки; камера находится ниже снимаемого предмета.
- Субъективная камера (*point of view, POV*) — прием, совмещающий взгляд камеры и взгляд персонажа; зритель видит то, на что смотрит персонаж.

Сценарий для учителя

Школьники знакомятся с важнейшими категориями киноязыка — ракурсом и субъективной камерой, разбирают, как устроено кино, учатся видеть вещи в непривычном свете.

В процессе работы формируются важные навыки, которые в дальнейшем будут способствовать формированию зрительской культуры, помогут глубже и ярче воспринимать произведения киноискусства. Это и переключение взгляда, и способность увидеть ситуацию со стороны. Кроме того, занятие способствует формированию проектного, критического и творческого мышления, навыков коммуникации, эмоционального интеллекта.

Главная задача занятия — путь от техники к эстетике, а от эстетики — к психологии и общечеловеческим ценностям. Изучение ракурса и субъективной камеры помогают не только обогатить взгляд на кино, но и уточнить взгляд на мир. Фактически дети осваивают прием **остранения**, описанный литературоведом Виктором Шкловским в 1917 году. Этот прием тесно связан со способностью увидеть ситуацию с разных сторон, поставить себя на место другого человека.

Упражнения, которые ученики выполняют в ходе занятия, помогают обнулить восприятие, «прочистить рецепторы», увидеть привычные вещи под непривычным углом.

1. Давайте побудем операторами

Все мы фотографируем и снимаем. И часто меняем изображение с помощью фильтров. Что в этом случае меняется?

▪ *Дети отвечают.*

Ответ. Меняется общий тон изображения: оно становится или более ярким, или более темным, или в стиле «ретро». То есть фильтр заостряет, придает ему настроение. Но есть еще один мощный инструмент, который тоже позволяет менять изображение, придавать ему другой настрой.

Давайте разобьемся на пары и проведем три эксперимента. Один человек в вашей паре будет «актером», а второй — «оператором».

Первый опыт. Оператор держит телефон на уровне глаз актера. Глаза оператора, глаза того, кого мы снимаем, и глазок камеры расположены на одной линии. Что меняется в изображении актера по сравнению с тем, каким мы его видим без камеры?

▪ *Дети отвечают.*

Ответ. Практически ничего, именно потому что камера и предмет находятся на одной горизонтальной линии — так же, как мы обычно смотрим на предметы.

Но если мы решим изменить этот угол, начнутся самые настоящие чудеса. Любой угол камеры, который не равен нулю, называется **острым ракурсом**. Ракурс — и есть тот волшебный инструмент, позволяющий менять изображение. Ракурс — это точка зрения камеры. Нейтральный ракурс, то есть взгляд глаза в глаза, ничего не

добавляет к нашим знаниям о человеке. А острый — добавляет, **заостряет** образ.

Второй опыт. Теперь операторы должны опустить камеру.

Посмотрите, что меняется, если мы будем держать ее чуть ниже уровня глаз актера, на уровне подбородка. А на уровне пояса? А если поставить камеру у ног актера, по-прежнему направляя ее на лицо? Что изменилось?

- *Дети делятся впечатлениями.*

Ответ. Чем ниже ракурс, тем сильнее меняется ощущение. Актер стал более массивным, грузным, большим. Это называется **нижним ракурсом**. Мы часто пользуемся им, когда снимаем что-то с нижней точки, — например, гору или небоскреб. Он делает их выше, чем они есть на самом деле.

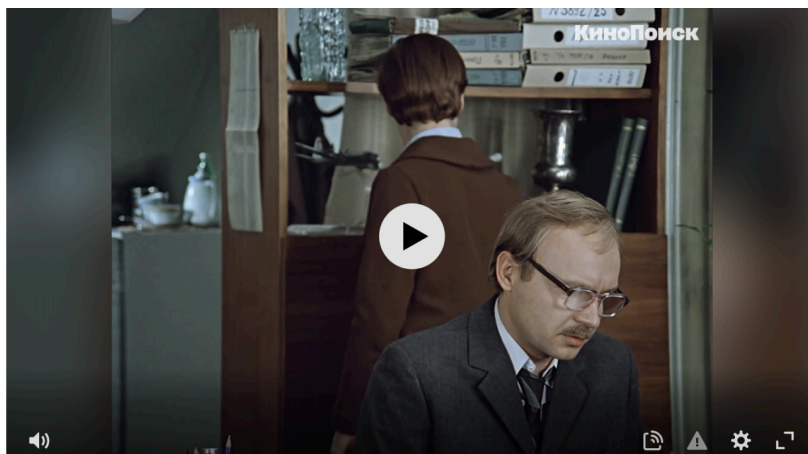
Третий опыт. Теперь актеры стоят на полу, а операторы аккуратно залезают на стулья и снимают. Что изменилось?

- *Дети смотрят на результат и делятся соображениями.*

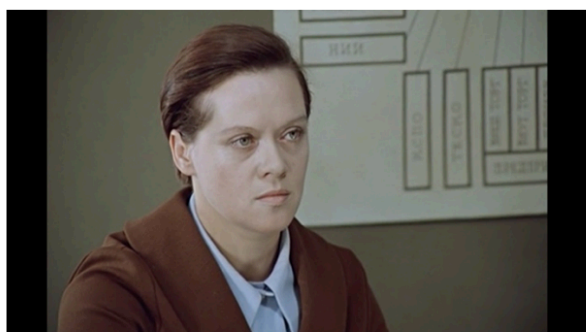
Ответ. Теперь актер кажется меньше, чем он есть на самом деле. Так происходит всякий раз, когда мы снимаем с верхней точки, то есть используем **верхний ракурс**. Например, снимаем дом с высокой горы или котенка с высоты нашего роста.

А теперь давайте посмотрим фрагмент знаменитого советского фильма «Служебный роман» (1977, реж. Эльдар Рязанов) и попробуем определить ракурс — нейтральный, нижний или верхний.

Учитель показывает фрагмент целиком, потом демонстрирует детям скриншоты и спрашивает, какой это ракурс.

Фрагмент: 48:19 (со слов «Садитесь...») — 51:02 (включая слова «У нас совещание»)

2. Научимся пользоваться ракурсами

Посмотрим те же скриншоты еще раз и попробуем ответить на вопрос, что нам как зрителям дает верхний или нижний ракурс? Какими предстают персонажи?

- *Ребята высказывают свои предположения.*

С помощью дискуссии приходим к выводу, что верхний ракурс делает персонажа маленьким, униженным, неуверенным в себе, слабым, жалким, а нижний — наоборот, величественным, монументальным,

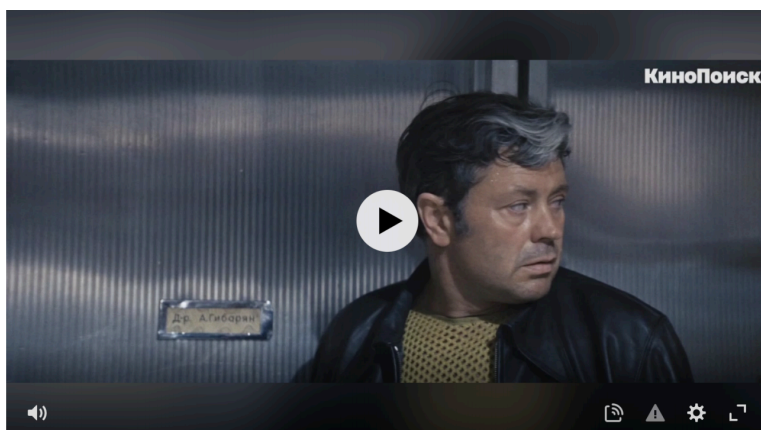
даже, может быть, страшным. Нижний — «ракурс тирана», верхний — «ракурс жертвы».

Хитрость режиссера Эльдара Рязанова в том, что он меняет персонажей местами. Сначала Новосельцев сидит, и поэтому кажется маленьким, а Калугина стоит, и потому кажется величественной, а потом она садится и становится маленькой плачущей девочкой, а он начинает бегать вокруг нее с графином и превращается во взрослого, не знающего, как ее успокоить.

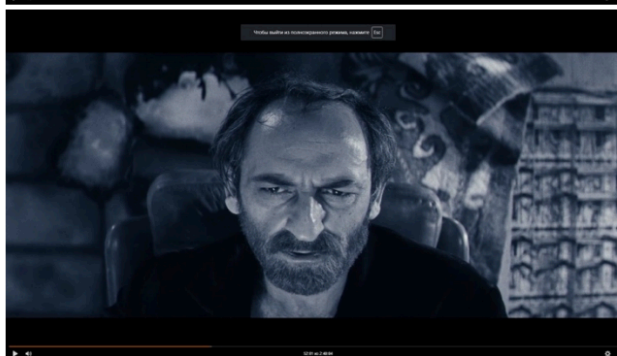
3. Чей взгляд: расшифровываем кадр

Но чьими глазами мы смотрим на этот кусочек реальности? Чаще всего это «ничей» взгляд, просто взгляд камеры. Но есть случаи, когда мы точно можем сказать, кто именно смотрит. Если взгляд камеры соединен со взглядом персонажа, то это называется **субъективной камерой**. Мы как будто залезаем к нему в голову и смотрим на мир его глазами. Калугина стояла, и мы смотрели на нее с позиции Новосельцева, снизу вверх. А когда нам показывали сидящего Новосельцева, нам давали верхний ракурс, то есть точку зрения героини.

А теперь давайте посмотрим фрагмент знаменитого фильма «Солярис», созданного классиком советского кино Андреем Тарковским в 1972 году. В каких-то кадрах мы видим нейтральный взгляд камеры, а в каких-то — взгляд космического психолога Криса, главного героя фильма. Давайте найдем эти субъективные кадры.

Фрагмент: 49:03 — 52:24 (до слов «это только начало» включительно)

Ответ. Крис бродит по космической станции и замечает много странностей: пустынные коридоры, странные шорохи, детские рисунки (хотя на станции никого быть не может, тем более детей). С помощью субъективной камеры (мы как бы залезаем в голову к Крису) мы видим в этом фрагменте три момента: каюту Криса, заваленную хламом каюту Гибаряна и видеозапись с обращением Гибаряна.

Интересно, что случилось на станции? Если да, то посмотрите дома фильм целиком.

- *Вариант: на усмотрение педагога (в особенности для учеников 5-7 классов) можно показать вместо «Соляриса» два фрагмента фильма «Движение вверх» (см. Дополнительные материалы).*

При помощи субъективной камеры мы можем посмотреть на ситуацию другими глазами. В жизни нам очень сложно оторваться от своего взгляда, перестать смотреть на всё со своей колокольни. Искусство, и в частности кино, помогает сделать это. Автор фильма умеет переключать эти точки зрения, смотреть на мир глазами разных персонажей.

Есть и целые фильмы, снятые только субъективной камерой.

4. Снимаем «марсианское» кино

Теперь мы попробуем снять маленький фильм, в котором мы смотрим на мир глазами... марсианина. Марсианин из-за аварии или ошибки приземлился в ваш школьный двор (или двор дома).

Большой марсианин или маленький — вам решать. Но рост у него не как у человека, а значит, для съемки понадобится верхний или нижний ракурс. Представим, что он комментирует всё, что видит, на своем марсианском языке, а мы сумели перевести это. За кадром мы должны услышать комментарий марсианина, но на русском языке.

Важно: марсианин ничего про нас не знает, и его взгляд — совсем другой. Неживое ему кажется живым, бабочка — монстром, качели — космическим кораблем. Придумайте.

Фильм должен длиться две минуты, в нем возможно несколько кадров (фрагментов от включения до выключения камеры), но самое главное — неожиданный взгляд на привычные вещи, комментарий марсианина на русском языке и использование острых ракурсов.

На следующей встрече мы всё внимательно посмотрим и обсудим.

Вторая часть занятия — это внеклассная работа детей по созданию фильма. В каждой группе предполагается куратор — член семьи или учитель.

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

1. Начните работу над проектом, нажав на плюсик внизу экрана.
2. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и снимите видео.
3. Сохраните видео, нажав на галочку в правом нижнем углу.
4. Внизу появится дорожка с видео (таймлайн): с ее помощью соединяйте и перемещайте кадры, меняйте их местами, чтобы получился цельный рассказ.
5. Обработайте видео, нажав на стрелочку в правом нижнем углу.
6. По желанию используйте фильтры и эффекты, размещенные внизу экрана.
7. Сохраните получившийся фильм, нажав на кнопку в правом верхнем углу.
8. Всё, ваш фильм готов! Найдите его в галерее.

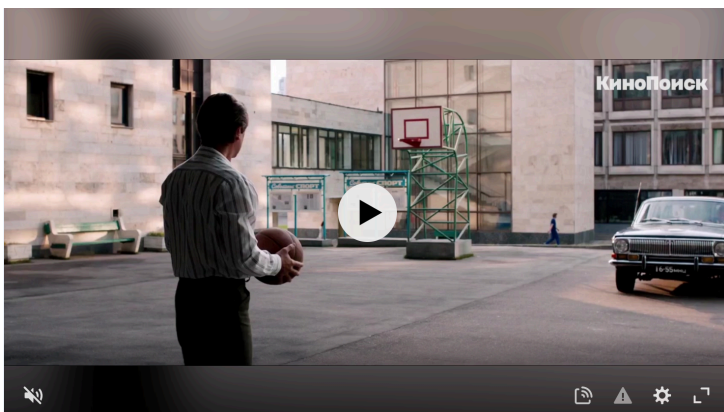
9. Выкладывайте его в YouTube, размещайте ссылки в своих соцсетях и считайте лайки и репосты!

Третья часть занятия — просмотр того, что получилось, и обсуждение работ.

Это будет Школьный Марсианский кинофестиваль с настоящим жюри. В начале учитель рассказывает о задачах, которые стояли перед кинематографистами. После просмотра съемочная группа выходит для защиты фильма, отвечает на вопросы, рассказывает о процессе съемки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«Движение вверх»

Фрагмент 1: 01:56 (со слов «А Гаранжин — это совсем другое...») — 02:33 (включая слова «...только характер там свой не показывай!»)

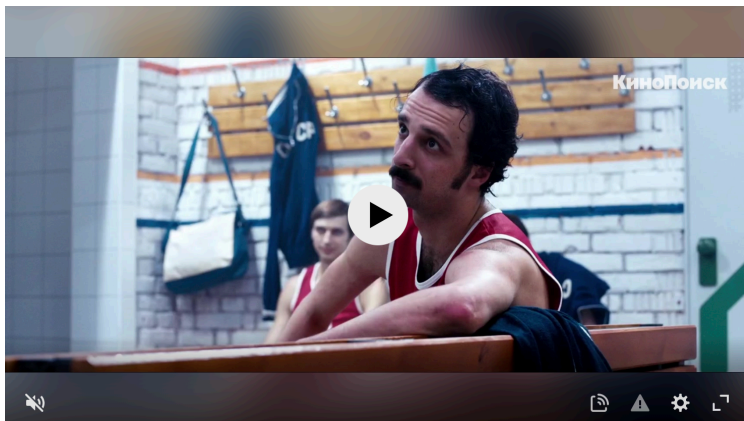
Задание на просмотр: почти все кадры здесь — это просто взгляд камеры. Но два кадра — субъективные. Давайте найдем их.

- *Дети делятся своими соображениями.*

Ответ. В тот момент, когда на площадку вбегает персонаж Андрея Смолякова, мы соединяемся с его взглядом и следующий кадр — герой Машкова бросает мяч — видим как бы глазами персонажа Смолякова. А второй кадр — герой Машкова смотрит на жену и сына, потом замечает Смолякова, и мы видим этого персонажа уже как бы глазами героя Машкова.

Фрагмент 2: 02:02:41 (с начала музыкальной темы) — 02:05:07 (до ухода в черное).

Мы видим, как герой Машкова смотрит на членов команды, они — на него, фактически прямо в камеру. Мы находимся под «перекрестным огнем» взглядов людей, которые сидят в разных углах раздевалки. Вся финальная сцена фильма построена на соединении взгляда зрителя и взглядов персонажей, это усиливает ее эффект.

И разнообразие ракурсов тоже усиливает этот эффект. Тренер сидит, игроки встают, и начинают работать верхние и нижние ракурсы: мы видим игроков нижним ракурсом как бы глазами тренера, а тренера — с помощью верхнего ракурса, как бы глазами игроков. И в самом конце, когда герой Машкова встает, взгляды выравниваются.