

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

A. Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου

- Το κάδρο, το format και οι βασικοί κανόνες σύνθεσης της φωτογραφίας.
- Το πλάνο, οι κινήσεις κάμερας, οι αποστάσεις και οι γωνίες λήψεως.
- Το βάθος πεδίου. Ο κινηματογραφικός του ρεαλισμός και της φόρμας.
- Η σημασία του φόντου και η εντύπωση του θεατή.
- Οι διαστάσεις του κινηματογραφικού χωροχρόνου.
- Η σκηνή, η σεκάνς και το μονοπλάνο. Η δημιουργία του ντεκουπάζ.

** Όλες οι παραπάνω ακαδημαϊκές προσεγγίσεις θα τεκμηριώνονται από αποσπάσματα επιλεγμένων ταινιών με παράλληλη ανάπτυξη των εκφραστικών και αισθητικών τους μέσων. Μέσα από τα σεμινάρια οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν τα αισθητικά μέσα που θα τους προσελκύσουν σε μία άσκηση – video art που θα παρουσιαστεί στο τέλος του σεμιναριακού κύκλου.*

B. Κινηματογραφικό μοντάζ. Η τέχνη της σύνθεσης των εικόνων.

- Το μετείκασμα και το phenomenon phi.
- Η σκηνή και τα σημεία στίξης της κινηματογραφικής γλώσσας.
- Μοντάζ συνέχειας, ο κανόνας του άξονα και τα ρακόρ.
- Η σοβιετική πρωτοπορία και ο γαλλικός σουρεαλισμός. Το διαλεκτικό και το σημειολογικό μοντάζ.
- Γραμμικό, κλασικό και θεματικό μοντάζ. Πειραματικό μοντάζ.
- Βασικά εργαλεία video editing και color correction σε περιβάλλον Adobe Premiere.
- Η χρηστική αξία των cuts και τα νοήματα που μπορούν να παραχθούν.
- Η κορυφή της καμπύλης του περιεχομένου. Ρυθμός και τονικότητα στο μοντάζ.

** Όλες οι παραπάνω ακαδημαϊκές προσεγγίσεις θα τεκμηριώνονται από αποσπάσματα επιλεγμένων ταινιών με παράλληλη ανάπτυξη των εκφραστικών και αισθητικών τους μέσων. Τα μαθήματα video editing θα γίνονται με παρουσίαση των εργαλείων του προγράμματος και των τεχνολογιών του editing σε προτζέκτορα.*

Γ. Τεχνικές λήψης και φωτισμού στον κινηματογράφο

- Τεχνική της φωτογραφίας. Το φιλμ, ο φακός, η σημασία και η λειτουργία του κατά τη λήψη. Τα διάφορα είδη φακών και οι δυνατότητές τους στον κιν/φο. Η φωτεινότητα, το διάφραγμα, το κλείστρο και η φωτοευαισθησία. Το εστιακό μήκος και το βάθος πεδίου. Το white balance και τα φίλτρα. Η μεταβαλλόμενη εστίαση και το focus pulling.
- Μέσα κίνησης της κάμερας και η σημασία τους. Το τριπόδι, τα μακινιστικά μέσα και κάμερα στο χέρι.
- Ο κανόνας του άξονα, των 30 μοιρών και των δύο μεγεθών κάδρου.
- Βασικές αρχές φωτιστικού σχεδιασμού. Ποιότητες και χαρακτηριστικά φωτός. Τα φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούμε στον κινηματογράφο, τα props, η λειτουργία και η σημασία τους. Κατευθύνσεις φωτισμού και η διαχείριση του φωτός. Η διάχυση και η ανάκλαση.
- Γύρισμα με δύο ή και περισσότερες κάμερες. Το στήσιμο μιας συνέντευξης.
- Τα μικρόφωνα και ο ήχος στον κινηματογράφο.
-

** Τα μαθήματα θα γίνονται υπό την μορφή θεωρητικής παράδοσης και ασκήσεων (γυρίσματα απλών δράσεων ή σκηνών) μέσα στην τάξη με σκοπό την έμπρακτη εφαρμογή κατ' άτομο ή κατά ομάδες από πλευράς των συμμετεχόντων.*

Δ. Σενάριο. Η τέχνη της αφήγησης

- Πρότυπα και κανόνες σύνταξης ενός σεναρίου.
- Το premise, ο δραματικός άξονας και το «χτίσιμο» των ρόλων.
- Η αριστοτελική δομή και οι κλασικοί κανόνες του αφηγηματικού σινεμά. Η θεωρία των οκτώ σεκάνς, ο Syd Field, ο κύκλος του Campbell.
- Η επέμβαση του McKee. Ο διάλογος και η χρήση του.
- Εναλλακτική γραφή και σύγχρονη αφήγηση.

** Οι παραπάνω ακαδημαϊκές προσεγγίσεις θα τεκμηριώνονται από αποσπάσματα επιλεγμένων ταινιών. Όλοι οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μπουν στη διαδικασία γραφής σεναρίου μικρού μήκους υπό την επίβλεψη και τις κατευθύνσεις του εισηγητή.*