ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

[Δηλώστε συμμετοχή](http://www.tospirto.com/alles_texnes/analyontas_tin_kinimatografiki_empeiria/#interested)

Αναλύοντας την κινηματογραφική εμπειρία: Πώς διαβάζουμε τις ταινίες.

Σκοπός του τμήματος είναι να μάθουμε να βλέπουμε και να αναλύουμε τις κινηματογραφικές ταινίες αλλά και να ενεργοποιήσουμε μέσα μας τη διάθεση για δημιουργία.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει μια σειρά από προβολές αποσπασμάτων ταινιών και ανάλυση των εκφραστικών μέσων που χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης σε κάθε μια από αυτές. Κάθε εβδομάδα θα ασχολούμαστε με ένα κομμάτι του κινηματογράφου όπως το σενάριο, η δομή μιας ταινίας, η θέση της μηχανής, η διεύθυνση ηθοποιών, το χρώμα και το φως, ο φακός, η κίνηση της μηχανής, το μοντάζ, η μουσική.

Θα διαβάζουμε τις ταινίες ως προς αυτά τα μέσα με σκοπό να αναλύσουμε το μηχανισμό τους και την επίδρασή τους σε νοητικό αλλά και συναισθηματικό επίπεδο.

Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα με κάποια από τα αποσπάσματα που θα προβληθούν:

Εβδομάδα 1 Ιστορία και πλοκή

Γιατί η πλοκή ξεκινά στο συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας; Γιατί τελειώνει εκεί; Ποια τα βασικά σημεία της ιστορίας της ταινίας; Πώς διαχειρίζεται ο σκηνοθέτης το χρόνο; Μια ταινία μπορεί να περιγράφει μια ολόκληρη ζωή ή μόνο λίγες ώρες από τη ζωή κάποιου.

Εβδομαδα 2 Αφήγηση

Τεχνικές αφήγησης, ποιές πληροφορίες δίνονται στο κοινό. Τι γίνεται αν ο θεατής ξέρει περισσότερα από τους χαρακτήρες του έργου; Τι γίνεται αν μαθαίνει πληροφορίες ακριβώς μαζί με το χαρακτήρα;

Εβδομάδα 3 Κινηματογραφικοί Χαρακτήρες

Πως χτίζεται οπτικά ένας χαρακτήρας; Πώς χτίζεται μέσα από το διάλογο; Ποιες πληροφορίες μας δίνει ο σκηνοθέτης και ποιες μας κρύβει;

Εβδομάδα 4 Η κάμερα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλυφθεί μια σκηνή, ο σκηνοθέτης διαλέγει έναν. Πώς; Τι επιτυγχάνεται με την κίνηση της κάμερας και τι με τη στατικότητα;

Εβδομάδα 5 Η συνθεση του κάδρου

Η τοποθέτηση ενός θέματος μπροστά στο φακό δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Σε τι απόσταση από το θέμα είμαι; Από ποιά γωνία το τραβάω και που το τοποθετώ στο κάδρο. Δυνατότητες σύνθεσης που δημιουργούν διαφορετικά αισθητικά και νοηματικά αποτελέσματα.

Εβδομάδα 6 Το φως και το χρώμα

Πώς η επιλογή των χρωμάτων μιας ταινίας επηρεάζει το συναίσθημα που μας προκαλεί κάθε σκηνή; Τι συμβαίνει στις ασπρόμαυρες ταινίες; Το χρώμα σε μη ρεαλιστικές ταινίες.

Εβδομάδα 7 Ο χώρος – Το σκηνικό

Πώς ο σκηνοθέτης επιλέγει το χώρο που θα πραγματοποιηθεί μια σκηνή. Πώς οι χώροι φωτίζουν με πληροφορίες τους χαρακτήρες. Πώς δημιουργούν τον κόσμο της ταινίας; Παραδείγματα ταινιών στις οποίες ο χώρος δεν αποκαλύπτεται ολόκληρος.

Εβδομάδα 8 Ο ήχος

Η λειτουργία του ήχου. Το υποσυνείδητο του θεατή. Μια σκηνή πρώτα χωρίς και μετά με ήχο. Καταγραφή όσων ήχων παρατήρησαν οι θεατές. Πόσο διαφορετική αίσθηση είχαν; Ο ήχος στα θρίλερ σαν βασικός δημιουργός τρόμου.

Εβδομάδα 9 Το μοντάζ

Ο ρυθμός της ταινίας. Η αλληλουχία των πλάνων. Πώς ο μοντέρ κατευθύνει το βλέμμα του θεατή. Το πείραμα του Tim Smith. Το αποτέλεσμα μιας σκηνής με πολλά γρήγορα cut ή ενός μονοπλάνου.

Εβδομάδα 10 Ερμηνεία Ηθοποιού

Η σημασία του casting. Φανταστείτε άλλους ηθοποιούς σε αγαπημένους ρόλους. Τα είδη της ερμηνείας του ηθοποιού. Ο αυτοσχεδιασμός. Ο ρεαλισμός στη δουλειά με ερασιτέχνες ηθοποιούς και το αποστασιοποιημένο παίξιμο.

Εβδομάδα 11 Η μουσική στον κινηματογράφο

Η συνεισφορά της μουσικής στο κινηματογραφικό έργο: Συναισθηματική φόρτιση, σχολιασμός του θέματος της ταινίας. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αντιστικτικά με το θέμα; Πώς λειτουργούν τα μιούζικαλ;

Εβδομάδα 12 Επίλογος: Θέμα – περιεχόμενο

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε πλέον βλέποντας μια ταινία να αναγνωρίσουμε τις βασικές ιδέες που εκφράζονται μέσω αυτής και να προβληματιζόμαστε ως προς τη στάση μας απέναντι σ’αυτές. Ποια η επίδραση μιας ταινίας στο θεατή; Πόση η δύναμή της;