

**Художник и
художественное
творчество в кино**

Цель

- **Понимание синтетической природы фильма, которая рождается благодаря многообразию выразительных средств, используемых в нем, существованию в композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового действия, музыки и слова.**

Задачи:

- **Знать, что решение изобразительного строя фильма является результатом совместного творчества.**
- **Знать как происходит создание вещной среды и художественно-визуального строя фильма.**

Личностные результаты:

- - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
- - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.

Метапредметные результаты

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты

- **Приобретение опыта работы в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация).**

Актуализация

- **Просмотр части видеоролика из фильма «Из жизни начальника уголовного розыска»**
- <https://www.kinopoisk.ru/film/42673/video/54322/>
- **Можете ли вы определить время событий?**
- **По каким признакам вы это сделали?**
- **Что происходит на экране? Как вы это поняли?**
- **Определите в чем заключается роль художника в фильме?**

Художник в кино

- **Художник кино заранее обречен никогда не иметь громкой славы и известности за пределами узкопрофессиональной среды. То, что естественно выпадает на долю станковиста, не дано художнику-постановщику, ибо его работы массовый зритель фильма «не видит». Кавычки здесь не даром — строго говоря, творчество художника проявляется в той или иной форме в каждом кадре — ведь именно он является главным и ответственным за воссоздание материальной среды кинокартины во всей ее полноте — от архитектурных ансамблей до мельчайших деталей быта.**

Художник в кино

- При этом его художественно-эстетические замыслы, сколь бы самобытны они ни были, не должны входить в противоречие с первой заповедью киноискусства — созданием иллюзии подлинности на экране. «В чем проблемы с подлинностью? — может спросить зритель. — Ведь в кино действуют живые люди, достаточно одеть их в соответствующие костюмы и поместить в подходящую обстановку — и все будет как взаправду». Это рассуждение само содержит ответ на свой же вопрос — дело, действительно, в соответствующих костюмах и подходящей обстановке. Но именно создание этой обстановки — дело весьма непростое.

Запись в тетрадь подчеркнутых предложений

Художник в кино

- Творец фильма — это, конечно, режиссер. Ему принадлежит замысел и особая внутренняя концепция о тех или иных человеческих отношениях, проявляющихся в тех или иных коллизиях. Непосредственными исполнителями его воли и выразителями конфликта являются актеры. Но тот, кто наполняет зримым предметным содержанием текст сценария и его драматургическую трактовку режиссером, — это художник. Художник фильма не просто должен четко Запись в тетрадь подчеркнутых предложений представить, что хочет режиссер.

Художник в кино

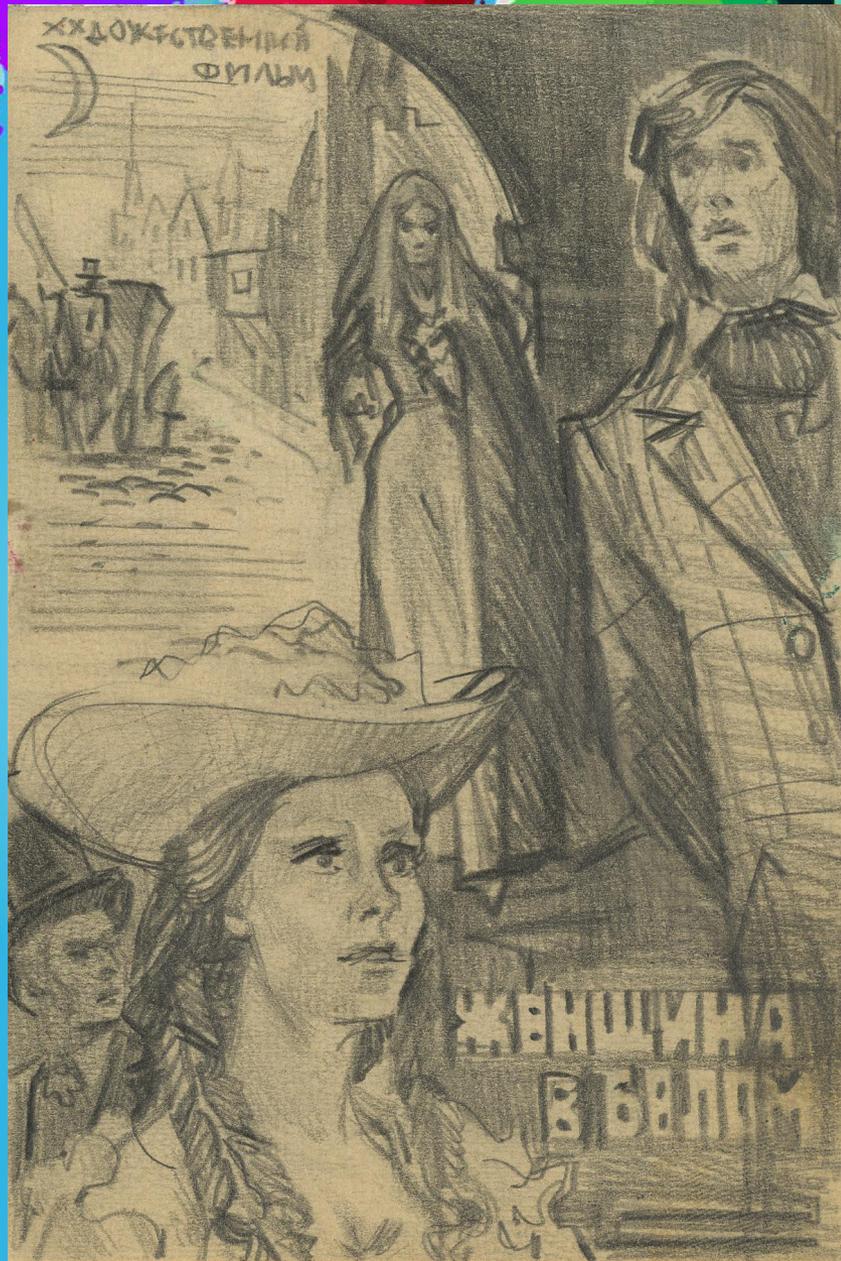
- Он на ранних этапах выступает конкретным выразителем идейного содержания фильма, предлагая в своих эскизах пути создания художественных образов. Эскизы художника служат изобразительными экспликациями, то есть наглядными пояснениями к еще не снятым эпизодам, серии эскизов, последовательно воспроизводящие характерные моменты действия, будучи подробной раскадровкой, помогают и режиссеру и оператору, каждого по-своему направляя и корректируя. К эпизодам художник пишет эскизы декораций - то есть предлагает фон, предметный инвентарь, освещение и глубину пространства.

~~Запись в тетрадь подчеркнутых предложений~~

Художник в кино

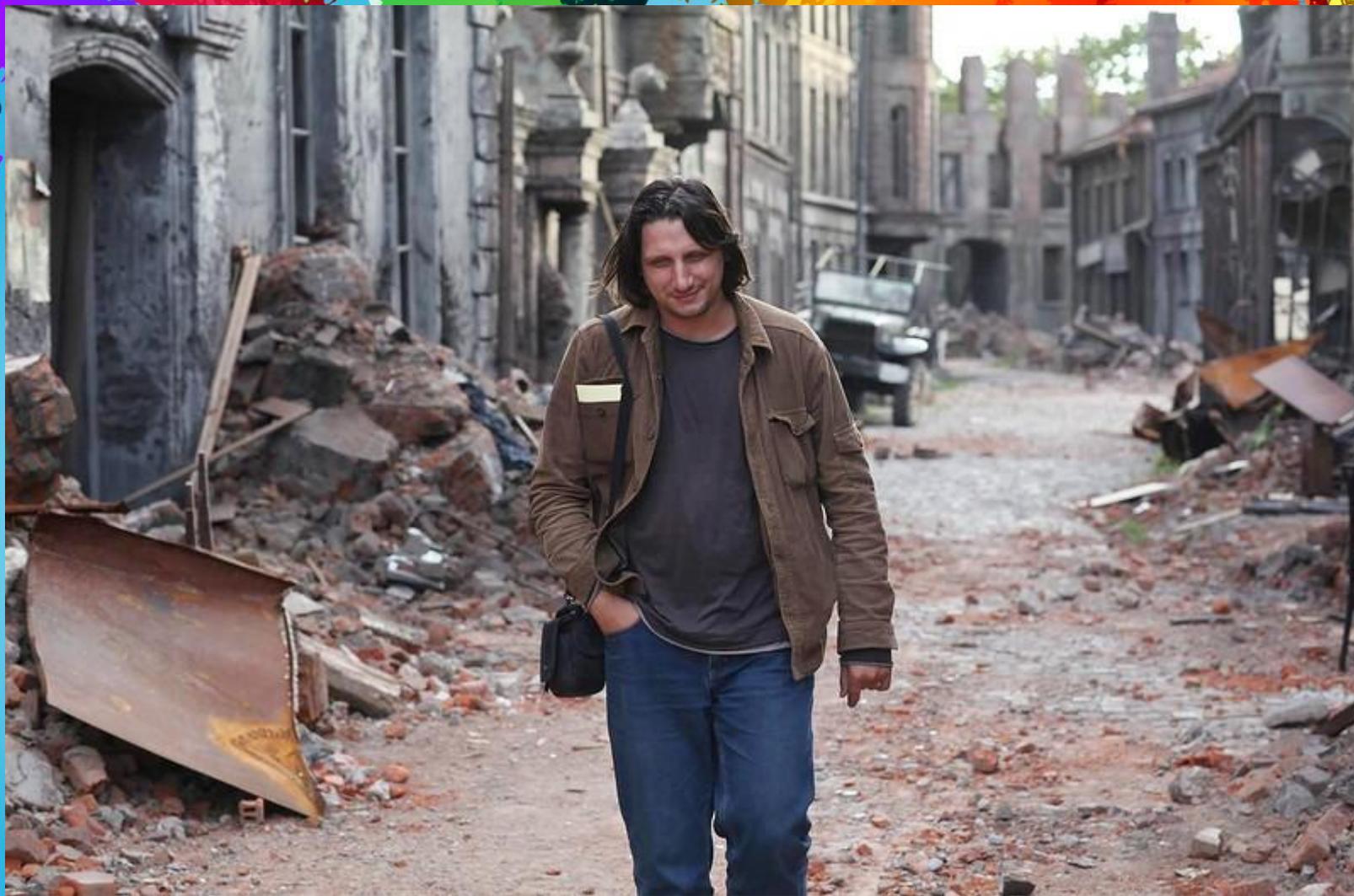
- Таким образом, в своей деятельности художник **предвосхищает** эмоциональный и изобразительный строй фильма. В создании предметно-пространственной среды фильма художник должен быть не просто бутафором, подбирающим реквизит. Он как бы **является режиссером до съемки**, ибо по его эскизам (остановленным стоп-кадрам) режиссер монтирует движущуюся ленту изображений. В этой ленте действуют реальные люди — актеры, и плох тот художник, который создает декорации, оставляющие впечатление игрушечного рисованного домика. Поэтому **зритель художника видит и «не видит», смотрит и не догадывается.**

Запись в тетрадь выделенных предложений

Художник-постановщик

- С точки зрения простого зрителя, в работе художника-постановщика кино нет ничего сложного: подумаешь, найти подходящий интерьер или красивый лесок для съемок! Но это далеко не так. Деревенька на заднем плане, комната, в которой снимается сцена, мебель, находящаяся в ней, словом, все, что окружает актеров в кадре - продумано до мелочей и исполнено под надзором художника-постановщика, потому что именно он отвечает за визуальный ряд, стиль и атмосферу фильма.

Художник-постановщик С. Февралев.

Работы художника – постановщика С.Февралева

- **Работы Сергея Февралева:**
2012 БЕЛЫЙ ТИГР, реж. К. Шахназаров
2012 ОРДА, реж. А. Прошкин
2015 ДОРОГА НА БЕРЛИН, реж. С. Попов
2015 ОН - ДРАКОН, реж. И. Джендубаев
2016 АННА КАРЕНИНА. реж. К.
Шахназаров.
- **За фильм "Орда" художник получил премию кинокритики и кинопрессы "БЕЛЫЙ СЛОН", кинопремию "ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ" и кинопремию "НИКА".**

Художник-постановщик С. Февралев и режиссер К. Шахназаров.

В чем суть профессии художник-постановщик?

- В контракте у художников-постановщиков кино есть один пункт: **"Отвечает за художественную целостность кинокартины"**. Вот собственно и есть основная задача художника кино, суть его профессии. Другое дело, что он должен еще уметь это сделать не только на листе бумаги, но и воплотить в реальности. Но это тоже относится к зоне его ответственности. Не смог воплотить - значит не смог удержать художественную целостность кинокартины. А кто отвечает, тот и принимает решение по выбору художественного направления в работе над кинофильмом.

Бывает и так, что два месяца изучаешь материалы, полтора месяца разрабатываешь чертежи декорации, три месяца строишь декорацию... и все это ради трех съемочных дней. Так случилось и на фильме "ОРДА"

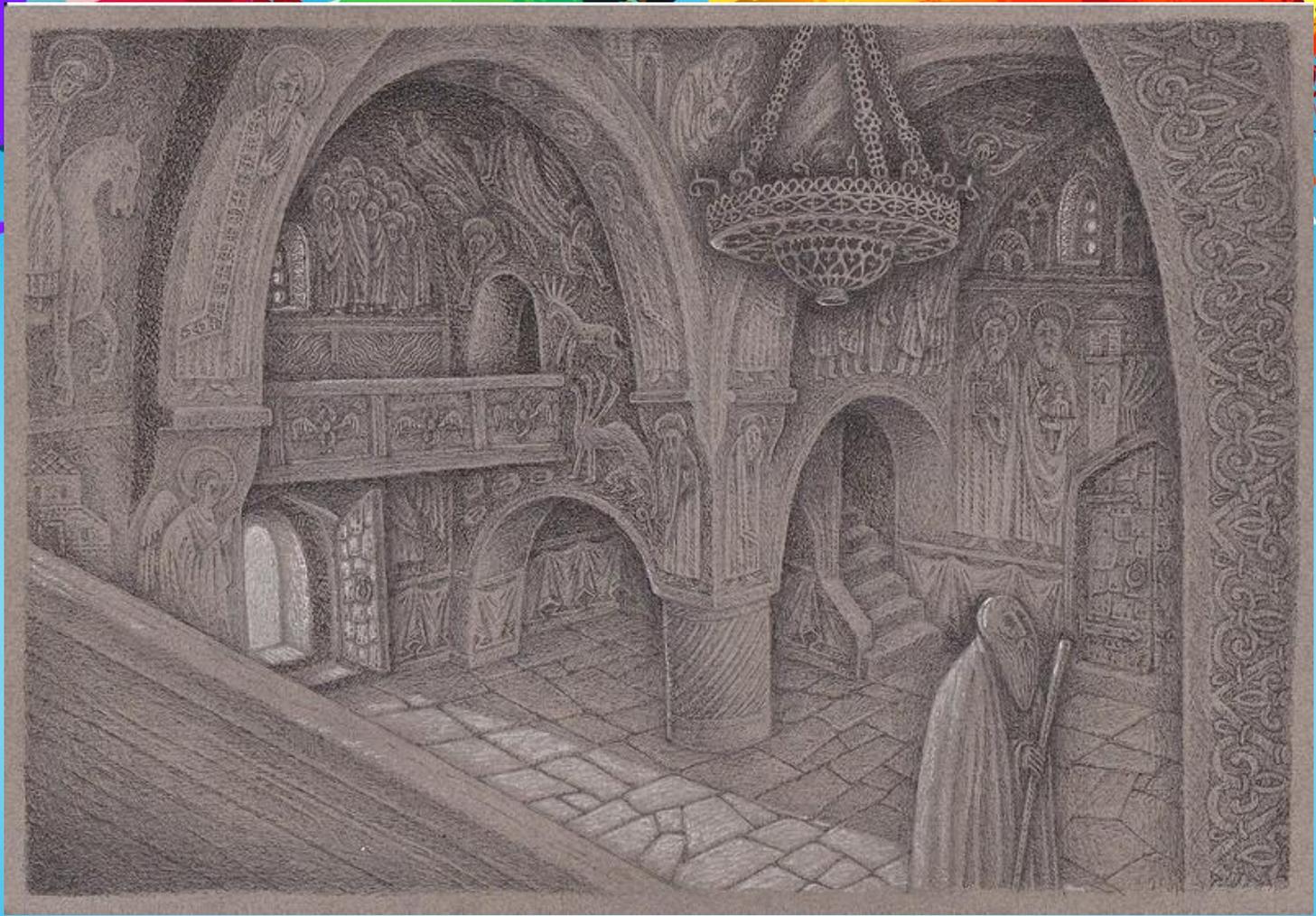
Запись в тетрадь выделенных предложений

**Эскиз декорации Москвы из фильма "Орда".
Художник-постановщик С. Февралев**

Весь мир Руси состоял из двух объектов: декорация бревенчатой Москвы середины 14 века и интерьер второго Успенского собора.

Фильм "Орда". Эскиз декорации "Успенский собор". Художник-постановщик С. Февралев. Москву снимали 5 дней. Успенский собор 3 дня. Но здесь важно насколько художник к себе взыскателен, и готов ли он, несмотря на столь маленькое количество съемочных дней, тратить свои силы и силы своей команды.

Декорация "Успенский собор"

Как взаимодействуют художник с режиссером и оператором?

- Представим, что картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" - это один кадр будущей кинокартины. Так вот, пейзаж и костюм - работа художника, композиция и свет - работа оператора, а выбор актрисы и работа с ней, чтобы потом все рассуждали о ее уникальной улыбке - это работа режиссера.

Дают ли режиссеры свои пожелания художнику

- **Режиссер всегда высказывает свои пожелания. И тут очень важно насколько у вас складывается взаимопонимание. Задача режиссера наметить художнику основные векторы, конфликты, ощущения. Кому-то для этого достаточно слов, а саму визуальную пластику он оставляет на усмотрение художника. Кто-то, думая, что его могут не понять, подсовывает картинки, Другой просит посмотреть какие-то кинокартины. На это у художника возникают ответные слова, картины и кино. Все это - форма диалога, в процессе которого почти всегда возникает что-то третье, какое то новое решение кино, о котором вначале никто из киногруппы даже не подозревал.**

Фильм "Орда". Декорация "Бани". Художник-постановщик С. Февралев

Самоотдача

- **Талантливый художник Сергей Февралев, новая звезда в своей профессии. Человек, который умеет не только придумать, но и воплотить свои идеи в жизнь, сделать. В фильме «Орда» были сложные декорации и с бассейнами, и с горящими печами. Для одной из декораций, например, были сделаны специальные облицовочные плитки. Причем Сергей заставил каждую плитку расписать и сделать вручную, а потом покрыть лаком. Декоратор ему говорил, что это всё ерунда и это давно делают машины. Но именно потому, что это было сделано руками, и складывалось полное ощущение реальности происходящего"**

Фильм "Орда". Декорация "Дворец Хана". Художник-постановщик С. Февралев

Фильм "Орда". Декорация "Бани-Ад". Художник-постановщик С. Февралев

Имеет ли художник отношение к натурным сценам?

- **Весь мир**, включая леса, поля, реки, провинциальные городки и деревушки... все это, внутри отдельно взятого фильма, **должно быть подчинено целостному художественному образу**. Отбор натуральных объектов для художника кино - один из инструментов создания образа. Мало того, мы часто поправляем натурные объекты, корректируем их с помощью достроек и додекорировок, как под отдельные сцены, так и под стиль и образ картины в целом.

Как рождается визуальный стиль картины?

- Это один из самых сложных вопросов, на который однозначно ответить невозможно. Дело в том, что стиль - это одно из сильнейших орудий кино. Если говорить об исторических стилях, то каждый из них - это целый мир, со своей культурой и нравственностью. Используя тот или иной исторический стиль, мы либо апеллируем к его ценностям, либо спорим с ними, а порой и высмеиваем его. Тогда же когда мы создаем свой неповторимый стиль для отдельно взятого кино, то вместе с ним мы создаем и свою систему ценностей. **Стиль диктует нравы, а значит и некую нравственность.** И наоборот это тоже работает. Некие нравственные основы в сценарии мы переводим в нравы (поступки) и вместе с тем в стиль жизни главных героев, или стиль мира вокруг персонажей. **Стиль, созданный художником - это его личное понимание, что есть добро и что есть зло.**

Визуальный стиль картины

- Просмотр ролика из фильма «Орда»
- <https://www.youtube.com/watch?v=ulnWXxFb7wk>

Рефлексия

Соедините в одно предложение слова из двух колонок

- Творец фильма
- Исполнитель воли
- Композиция и свет
- Визуальный ряд, стиль
- За что отвечает художник?
- Художник-постановщик
- Режиссер
- Актер
- Оператор

В чем заключается роль художника в досъемочный период?

Почему художник-постановщик обречен на неизвестность?