

Содержание:

image not found or type unknown

Композиция (с лат. “сочинение”, “составление”, “соединение” и “связь”)

В Композиции кадра важна целостность, единство настроения, симметричность, (чтобы глазу было приятно смотреть на кадр), в кадре нужна точность, для составление интереса кадра. Композиция - это еще визуальная информация, соотношение элементов, которая образует самостоятельный художественный образ.

Однако Композиция может применяться не только в кино.

Например,(рис. 1) в Изобразительном искусстве композицией обычно называют способ организации элементов изображения на плоскости холста, стены, бумаги в рисунке. (или объемов) в реальном пространстве для произведений скульптуры и архитектуры.

Однако, в современных видах искусств такая часть, как “симметрия” в композиции не столь строга, как раньше. Которые служили незыблемыми классическими канонами в течение многих веков.

Например(рис. 2) Треугольное пирамидальное построение, постепенно подобные композиции стали превращаться в мертвые каноны.

“Делайте только то, что помогает выразить смысл сюжета и что красиво идет к нему, - писал своему ученику замечательный русский художник и педагог П. П. Чистяков.

В современное понятие композиции входят световое решение(в том числе и контраст), линейная и воздушная перспектива, ритм, разграничение планов по цвету, движение, колорит, размещение, равновесие, формат, направление и др.

Так что же скрывает в себе композиция кадра и насколько эти показатели объективны?

Композицию принято считать «убедительным», «целостным» или

«приятным».

Кроме того, в определении “композиции” скрыта интенция, что ее задача - обеспечить наилучшее зрительное восприятие, независимо от общего замысла сцены. Очевидно, что многое из кино- и телепродукции создается не только для того, чтобы «радовать глаз». Один из профессиональных навыков оператора заключается в умении правильно выстроить кадр, чтобы привлечь внимание зрителя, чтобы помочь зрителю должным образом воспринять смысл передаваемой информации.

Во время создание композиции нужно знать еще и как выстраивать свет:

1. Объекты, реально существующие перед камерой, которые кинооператор по своему желанию располагает в съемочном пространстве.

И

1. Свет - освещение, которое делает эти предметы видимыми в том качестве и характере, как задумал это кинооператор.

Все эти понятия нужны для того, чтобы донести до зрителя содержание, смысл снимаемого фильма в интересной, выразительной форме.

С чего же следует начинать творческую работу над кинокомпозицией?

Стремясь создать выразительную композицию - нужно сделать так, чтобы в картине (или кадре) зритель зацепился за основную задачу сюжета. Значит, некоторые элементы нужно для этой идеи “выделить”. Для этого зритель должен определить центр внимания, главное действующее лицо или предмет в данной сцене и строить всю композицию так, чтобы входящие в нее второстепенные элементы поддерживали этот главный центр внимания. Поместив основную фигуру в центр, можно сбалансировать окружение, что как-бы фигура основная часть в композиции. Вместо окружения - замещаются элементы, которые поддерживают воспринять основную часть кадра как раз в виде визуальной информации.

- это один из частых способов

Бывает, что фигура посередине надоедает, поэтому следует ее как-бы “сместить” ее в сторону.

При расположении двух фигур одна за другой создается ощущение глубины, располагающиеся близко к наблюдателю, вызывает ощущение глубины

пространства.

Такое расположение предметов дает нам представление о перспективе. Основная задача в композиции - чтобы глаза не блуждали по кадру, а были направлены на сюжетно важную часть.

В Изобразительном искусстве перспектива изображает объемные тела на плоскости, передавая их расположение в пространстве по мере удаленности или приближенности. (рис. 3)

Художник изучает возможности, учитывать и использовать их при работе над композицией картины, а кинооператор - при съемке каждого отдельного кадра. (рис. 4) (сравнение)

При помощи кинотехники оператор может воспроизводить движение предметов в пространстве, создавая динамические и живые композиции, когда как художник создает неподвижную композицию.

Применение кинотехники в композиции

При съемке крупных планов следует избегать применение короткофокусной оптики, так как крупный план получится не естественным, не красивым. Не выйдет такой симметричности, например, лица. Выражение актера получится выпуклым.

Основная работа над композицией кадра:

- 1) равновесие
- 2) движение
- 3) тон и цвет
- 4) перспективу (глубину пространства).
- 5) Масштаб

Движение

По поводу движения в кадре - важно учитывать, из какого положения актер выйдет и придет. Оператор с точки зрения монтажной работы создает картинку в голове и

думает, как ему поступить. Ведь фильм состоит из разных кусков, которые потом нужно монтажно соединить.

Масштаб

В общем плане должны быть воспроизведены движения фигур, хорошо видны предметы сцены.

Средний план приближает зрителя к герою, задний план уже становится менее заметен, так как актуален сейчас актер. Он выражает свои эмоции. Чтобы зритель отвлекся на него.

В крупном же плане зритель может сопереживать актеру, так как будут показаны морщинки, эмоции в области глаз. (Если снимать человека).

Деталь(детальный план) представляет собой разновидность крупного плана, хорошо фиксирует и акцентирует внимание на важной детали персонажа. Деталь может иметь тоже эмоциональное воздействие. Например, как актер вертит кольцо в своей ладони. В кольце может выделиться какая-то интересная надпись, которая тоже привлечет зрителя. Во время просмотра кино, зритель как-бы проявляет заинтересованность в кольце, осматривая надпись и ему уже хочется понять, что же там написано.

Конечно, цвет играет немаловажную роль. Цвет помогает заинтересовать и передать атмосферу детального плана. Поэтому на всех стадиях работы кинооператор должен представлять себе назначение каждого элемента, составляющего композицию кадра.

Необходимо представлять себе монтажную преемственность по всем основным признакам:

1. темпу и ритму движения
2. направлению движения
3. свету и цвету как действующих лиц
4. фона
5. направление взгляда актера и смотрящих друг на друга действующих лиц
6. масштабным сопоставлениям, то есть планам.

Свет

Солнечный(естественный) и искусственный

Движение теней, погружение лица в тень, омрачение, передает еще один эмоциональный окрас. Освещение других фигур в кадре.

Если сделать тени контрастными, темными - это будет мрачно, трагедийно. А вот тени тонкие, прозрачные, легко просвечивающиеся на всех деталях фигуры человека и на лице создадут радостное, оптимистическое настроение. Свет также создает ощущение движения.

Например, в Западном мире темнота означает, как «уныние» «Зло» «дурное знамение» Но иногда темноту можно предоставить, как «красота» , “загадка”

Темнота есть в закрытых помещениях, в ночное время суток.

Свет же, как источник радости, открытости, освещения темных улочек.

Свет идет отовсюду:

От огня, лампочек, глаз, неба, спичек, звёзд, планет, электричестве, энергии. И всю эту картину тоже можно снять с некой загадкой. Свет творит чудеса. Работая над композицией кинокадра, нужно искать наиболее выразительную форму для всех составляющих ее элементов и обязательно в связи с определенным содержанием.

Мизансцена

Движение человека или группы людей в кадре, организованное специально для киносъемки, как и в театральной практике.

- Требование отчетливого показа действия человека(при съемке художественного фильма—актера)
- состоящего из его движения (на общем плане)
- жеста (на среднем плане)
- мимики (на крупном плане)

Мизансцена приобретает выразительность. Здесь кинооператор пользуется широкоугольной оптикой. Ведь широкоугольный объектив позволяет снимать больше общих планов:

- 1) Форма фигур и элементов фона изображается более четкая.
- 2) Усиливается выразительность архитектурных сооружений.
- 3) Увеличивается глубина резко изображаемого пространства.
- 4) Движение фигур в кадре на камеру и от нее становится более экспрессивным.

Также широкоугольный объектив считается экономным, что позволяет расходовать меньше электроэнергии.

Панорама

Используя съемку методом панорамирования камерой, по ходу действия, можно перейти с крупного плана действующего лица на общий план всей комнаты. Благодаря применению такого приема у зрителя создается впечатление осматривания обстановки.

Оператор должен с полной ясностью представлять себе, какие кадры по форме и содержанию предшествуют ему, а также следуют за ним. Здесь обычно целесообразнее сначала отснять все общие планы, а затем переходить на средние, крупные и по возможности в одном и том же направлении. Только после этого следует переходить на съемки обратных и боковых точек.

Секретарь должен фиксировать в дневнике все то, что может быть полезно для последующих съёмок.

От внимания секретаря не должны ускользнуть все стороны съемочного процесса:

- 1) направление движения актеров;
- 2) при звуковой съемке — на каком слове актер закончил говорить в данном кадре;
- 3) масштаб снятого плана;
- 4) направление взгляда актера, что особенно важно для съемки обратных точек двух и более действующих лиц;
- 5) действие актеров на втором плане;
- 6) специальные эффекты и т. п.

В общем-то композиция должна быть простой и выразительной, без лишних элементов, но в то же

время самодостаточной для понимания.

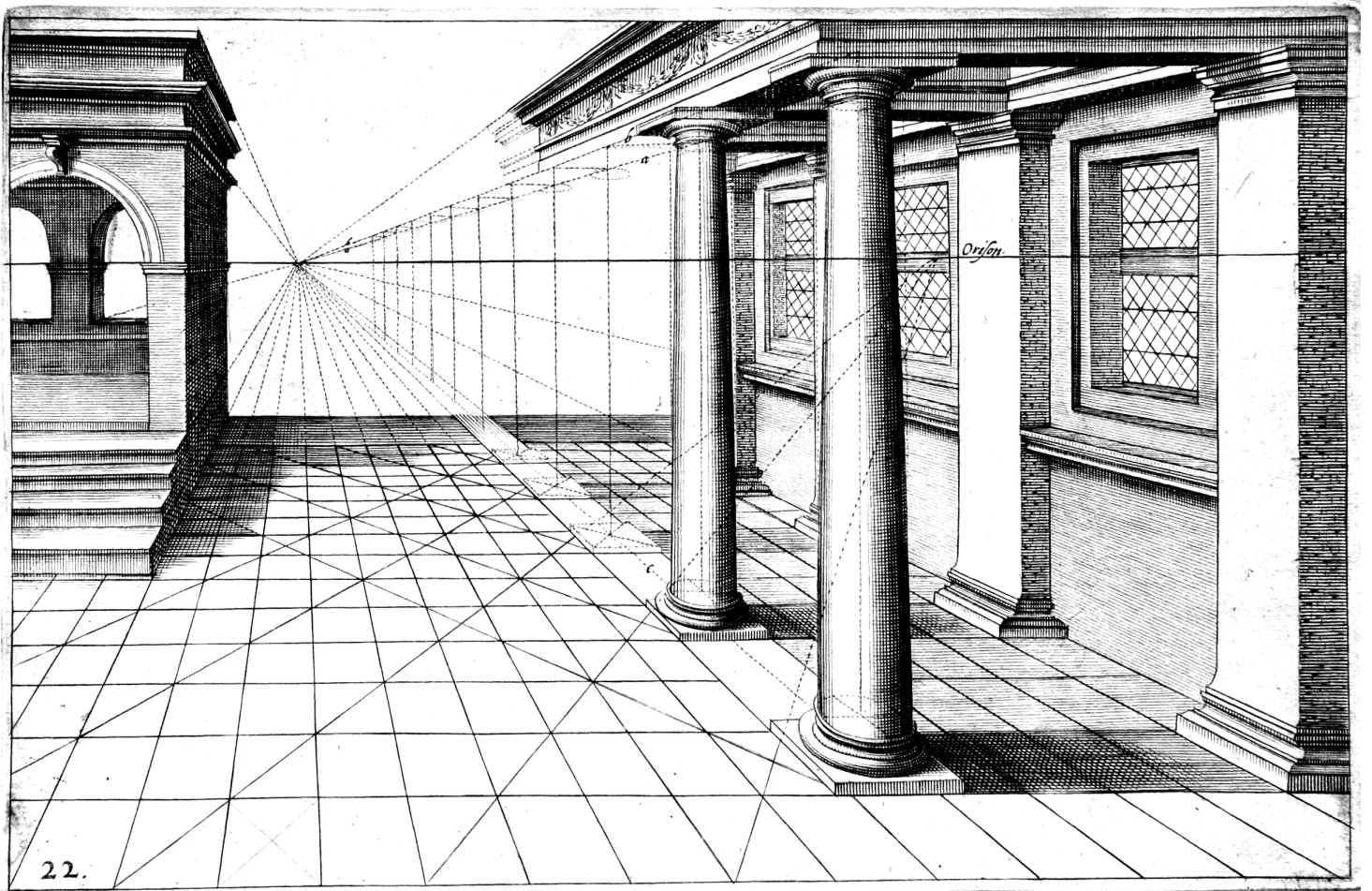
(Рис 1)

(Рис.2)

(Рис.3)

(Рис. 4)

Литература:

<http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/kinokompoziciya-glava-iz-knigi-em-goldovskiy>