

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ		
ΤΜΗΜΑ	ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	Προπτυχιακό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	THE503	ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	5 ^ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής		
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	
Διαλέξη	3	5	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού		
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Επιλογής		
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ	-		
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	Ελληνικά		
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS	ΝΑΙ (στην Αγγλική)		
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)	https://avarts.ionio.gr/gr/studies/undergraduate/courses-descriptions/the503/		
ΣΕΛΙΔΑ E CLASS			

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
<p>Οι φοιτητές του μαθήματος θα εκπαιδευτούν σε βάθος σε όλα τα βασικά σημεία του ρόλου που αναλαμβάνει ο σκηνοθέτης στον κινηματογράφο. Μέσα από τις διαλέξεις των μαθημάτων οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν σε βάθος όλες τα σημεία στα οποία πρέπει ένας σκηνοθέτης να παίξει κομβικό ρόλο όπως είναι: η αναζήτηση της προσωπικής «ματιάς» στον κινηματογράφο, η κατάθεση χρηματοδοτήσεων, η παρουσίαση του pitching μιας ταινίας, η διαχείριση ηθοποιών, η επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα κ.ο.κ.. Εκτός από τις διαλέξεις οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τα παραπάνω μέσα από πρακτικές ασκήσεις στα μαθήματα. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται σεμινάρια διαχείρισης ηθοποιών, casting, pitching κ.α.</p> <p>Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα με το πέρας του εξαμήνου της κατανόησης ενός κινηματογραφικού γυρίσματος και του ρόλου του σκηνοθέτη μέσα σε αυτό. Επίσης θα γνωρίζουν στην πράξη όλα τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να κάνει ένας νέος σκηνοθέτης για να προωθήσει και να βρει χρηματοδότηση για τις πρώτες του ταινίες. Ο στόχος είναι τελικά οι φοιτητές να αποκτήσουν πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες οι οποίες θα τους δώσουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην βιομηχανία του κινηματογράφου μετά το τέλος των σπουδών τους.</p> <p>Η τελική εργασία των φοιτητών είναι σχεδιασμένη ακριβώς πάνω σε αυτήν την στόχευση. Οι φοιτητές θα πρέπει για να ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα να δημιουργήσουν ένα σχέδιο ταινίας, δημιουργώντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (shotlist, σημείωμα σκηνοθέτη κτλ.), κάνοντας pitching στην τελική εξέταση και κινηματογραφώντας μια πιλοτική σκηνή από την ταινία.</p>
Γενικές Ικανότητες
<ul style="list-style-type: none"> • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Αυτόνομη εργασία • Ομαδική εργασία • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αναλύονται οι βασικές αρχές σκηνοθεσίας, η αναζήτηση του προσωπικού στυλ/σφραγίδα σκηνοθέτη, ανάλυση κινηματογραφικής φόρμας, χρήση χρώματος, δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων αιτήσεων για χρηματοδότηση έργου, τεχνικές pitching, τεχνικές crowdfunding, λειτουργία casting, τεχνικές διαχείρισης ηθοποιών, επικοινωνία με υπόλοιπο συνεργείο, κατάθεση και διαχείριση κινηματογραφικών φεστιβάλ.

1η Εβδομάδα

Εισαγωγή σε ένα κινηματογραφικό γύρισμα. Πώς λειτουργεί και τι κάνει ο κάθε ρόλος

2η Εβδομάδα

Εισαγωγή στην έννοια της κινηματογραφικής φόρμας και της προσωπικής σφραγίδας του σκηνοθέτη. Παραδείγματα και ανάλυση.

3η Εβδομάδα

Ανάλυση χαρακτήρα και ψυχολογικό προφίλ χαρακτήρα

4η Εβδομάδα

Ανάλυση χαρακτήρα και ψυχολογικό προφίλ χαρακτήρα II

5η Εβδομάδα

Μέθοδος Stanislavski και διαχείριση ηθοποιών ανάλυση και παραδείγματα.

6η Εβδομάδα

Σεμινάριο με καλεσμένους ηθοποιούς όπου οι φοιτητές θα πρέπει μέσα από παραδείγματα να τους διαχειριστούν και να δουλέψουν μαζί τους.

7η Εβδομάδα

Σεμινάριο casting με καλεσμένο ηθοποιό και casting director σχετικά με τις βασικές αρχές του casting μέσα από πιθανά σενάρια και παραδείγματα.

8η Εβδομάδα

Σημείωμα σκηνοθέτη και κατάθεση πρότασης για χρηματοδότηση. Η έννοια και η τεράστια σημασία του σημειώματος προθέσεων του σκηνοθέτη. Ανάλυση παραδειγμάτων. Αναφορά του ζητήματος της έσω και έξω έρευνας σχετικής με το έργο που έχει επιλεχθεί. Concept Art / Moodboard. Βάσει της σκηνοθετικής πρόθεσης γίνεται η σύνθεση ενός συνόλου εικόνων που φανερώνουν την αισθητική προσέγγιση του έργου (χρώμα, φωτισμός, συνολική αίσθηση της εικόνας).

9η Εβδομάδα

Τεχνικές crowdfunding και ανάλυση τρόπων χρηματοδότησης.

10η Εβδομάδα

Ανάλυση τεχνικών Pitching και διαφοροποιήσεις ανά περίπτωση.

11η Εβδομάδα

Χρήση χρώματος στον κινηματογράφο. Θεωρία χρώματος με παραδείγματα και ανάλυση.

12η Εβδομάδα

Σχεδιασμός εργασιών φοιτητών στην τάξη

13η Εβδομάδα

Παρουσίαση εργασιών και αξιολόγηση στην τάξη

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Στην τάξη														
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	Παροχή πολυμεσικού υλικού. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open e-class.														
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	<table> <tr> <td>Δραστηριότητα</td> <td>Φόρτος Εξαμήνου</td> </tr> <tr> <td>Διαλέξεις</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Μελέτη και Ανάλυση</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Βιβλιογραφίας</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Εξάσκηση και Προετοιμασία</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο Μαθήματος</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>(ECTS: 5)</td> <td></td> </tr> </table>	Δραστηριότητα	Φόρτος Εξαμήνου	Διαλέξεις	39	Μελέτη και Ανάλυση	56	Βιβλιογραφίας		Εξάσκηση και Προετοιμασία	30	Σύνολο Μαθήματος	125	(ECTS: 5)	
Δραστηριότητα	Φόρτος Εξαμήνου														
Διαλέξεις	39														
Μελέτη και Ανάλυση	56														
Βιβλιογραφίας															
Εξάσκηση και Προετοιμασία	30														
Σύνολο Μαθήματος	125														
(ECTS: 5)															
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους (μυθοπλασία) και συνοδευτικό κείμενο με το σημείωμα σκηνοθέτη, τον τρόπο προσέγγισης και υλοποίησης και το shotlist. Η τελική ταινία μπορεί να γίνει με τον πιο απλό τρόπο καταγραφής. Αυτό που έχει σημασία είναι να εντοπιστεί η σκηνοθετική ματιά η οποία θα υποστηριχθεί από το σημείωμα σκηνοθέτη. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν μέσω pitching την ιδέα τους για την τελική αξιολόγηση.														

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλίο [21709]: Κινηματογράφος και σκηνοθεσία, Aumont Jacques

Βιβλίο [22042]: Master Class, Tirard Laurent, Boorman John, Pollack Sydney, Sautet Claude, Allen Woody, Bertolucci Bernardo, Scorsese Martin, Wenders Wim, Almodovar Pedro, Burton Tim

Βιβλίο [21938]: Σκηνοθετώντας μια ταινία, Mamet David

Βιβλίο [10298]: Σμιλεύοντας το χρόνο, Αντρέι Ταρκόφσκι

Βιβλίο [50662164]: Ένας Ηθοποιός Δημιουργείται, Κωνσταντίν Στανισλάβσκι

Βιβλίο [50662165]: Πλάθοντας Έναν Ρόλο, Κωνσταντίν Στανισλάβσκι

Βιβλίο [50662079]: Προβλήματα Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου, Σ.Μ. Αιζενσταίν

Βιβλίο [94690546]: Το σύστημα Στανισλάβσκι, Η επαγγελματική εκπαίδευση ενός ηθοποιού, Σόνια Μουρ

Βιβλίο [16033]: Ο Αυτοσχεδιασμός στο θέατρο, Keith Johnstone

Επιπλέον Προτάσεις:

Knudsen, E. (2018) *Finding the personal voice in filmmaking*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Proferes, N. T. (2018) *Film directing fundamentals : see your film before shooting*. Fourth edition. New York, New York ;: Routledge.

Katz, S. (2011) *Film directing : shot by shot - visualizing from concept to screen*. Milton: Taylor & Francis Group.

Rea, P. and Irving, D. K. (2015) *Producing and Directing the Short Film and Video*. 5th ed. Abingdon: Taylor & Francis Group.

De Jong, W., Knudsen, E. and Rothwell, J. (2012) *Creative documentary : theory and practice* . Harlow: Pearson Education.

O' Brien, N. (2018) *Stanislavski in Practice: Exercises for Students 2nd Edition*. New York: Routledge

Stanislavsky, K. (1980) *An actor prepares*.

Barr, T. and Kline, E. S. (1997) *Acting for the camera* . [Rev. ed.]. New York: HarperPerennial.

Ραφαηλίδης, Β. (1996) *Το βλέμμα του ποιητή*. Αθήνα: Αιγόκερος

Στάθη, Ε. (2011) *Σημεία και σύμβολα στη φιλική γλώσσα*. Αθήνα: Αιγόκερος