

Уорхол: ресурсы и уроки

Практическое занятие / «Кинопроба»:

Познавательные навыки:

Сравните по сходству и различию

В чем разница между голливудскими кинопробами и созданными Энди Уорхолом?
Изучите формальные качества и характеристики Уорхоловских фильмов.

Подведите итоги и примените полученные выводы

Создайте образа с помощью мимики и жестов
Снимите видео, пользуясь творческим методом Уорхола

Оцените

Оцените кинопробу с точки зрения соответствия персонажей определенным амплу.
Суммируйте характеристики удачной кинопробы.

© 2006 Все права принадлежат музею Энди Уорхола в Питтсбурге, одному из музеев института Карнеги.

Вы можете смотреть и загружать материалы, помещенные на этом сайте для личного пользования, для получения информации, для образовательных целей и не коммерческого использования исключительно. Содержимое этого сайта не может быть репродуцировано и использовано ни в какой форме без разрешения музея Энди Уорхола. За исключением особых отметок, собственность на все материалы принадлежит основной коллекции музея Энди Уорхола в Питтсбурге, дару Фонда изобразительных искусств Энди Уорхола, Инк.

Уорхол: ресурсы и уроки

Практическое занятие / «Кинопроба»:

Энди Уорхол. Кинопроба «Джейн Хольцер». 1964 Киноплёнка 16 мм, черно-белая, четыре минуты Музей Энди Уорхола в Питтсбурге Основная коллекция. Дар Фонда Изобразительного искусства Энди Уорхола, Инк. © 2000 Музей Энди Уорхола в Питтсбурге. Все права защищены

Об искусстве:

Уорхоловские кинопробы – проникновенные портреты сотен разных индивидуальностей, снятые между 1963 и 1966 годами. Объекты – разные люди, как знаменитейшие, так и неизвестные посетители студии Уорхола, включая поэта Алана Гинзбурга, актера Денниса Хоппера и художника Сальвадора Дали среди множества прочих. Выбранные персонажи снимались Уорхолом его стационарной камерой Болекс без звука на 16-миллиметровую пленку при специальном освещении. Каждая кинопроба одинаковой протяженности и продолжается ровно столько, сколько позволяет катушка киноплёнки. Обычный стандарт этих кинопроб – камера, и объект остаются почти неподвижными на протяжении съемки, так что результат – это «живой портрет». Это фильм, демонстрируемый замедленно, продолжается 4 минуты каждый. В дополнение к стандартизованному уорхоловскому процессу в этих кинопробах использовалась легкая подсветка и варианты фокусировки. Джейн Хольцер снята мягким фокусом и залита светом, что создает гипнотический эффект неземной бесплотности и эфемерности, в то время как Пьеро Хеликзер – в более темном настроении. Кроме того, существует некоторое количество кинопроб, отличающихся от упомянутых полностью. Персонаж двигается, жестикулирует, и иногда используется реквизит.

Эти кинопортреты, по голливудской традиции названные кинопробами, были созданы однако вовсе не для той цели, для которой они обычно делаются в кино. Традиционные голливудские кинопробы – это метод, используемый для того, чтобы определить, подходит ли данный актер для игры в будущем фильме и, в частности, для исполнения определенной роли. Обычно для этого актеру дается определенная сцена из сценария, его/ее инструктируют, как держаться перед камерой. Затем режиссер просматривает эту пробу, чтобы решить, подходит ли данный актер для роли в будущем фильме. В этих своих короткометражных фильмах Уорхол создал свою собственную коллекцию звезд, причем интересных до такой степени, что кинопроба становится самостоятельным фильмом, но там это не роль. Это фильм, где человек просто остается самим собой. Некоторые из этих кинопроб были выбраны Уорхолом для концептуальных проектов, таких, например, как «Тринадцать самых красивых женщин» и «Тринадцать самых красивых мальчиков». Кинопробы были также частью мультимедийного хеппинга 1966 года «Нервные» (The Up-Tight) и Взрывающаяся пластиковая неизбежность. В этих шоу «Велвет Андерграунд» и Нико исполняли оглушающую «стену музыки» вместе со звездами, танцующими в море света, излучаемого цветными прожекторами на фоне проецируемых огромных слайдов и уорхоловских фильмов.

Уорхол: ресурсы и уроки

Практическое занятие / «Кинопроба»:

Точки зрения:

«Красавицы на фотографиях отличаются от красавец в реальной жизни. Наверное, трудно быть фотомodelью или манекенщицей/манекенщиком. Это все равно что ты стараешься стать своей собственной фотографией, и ты никогда не станешь похожим на нее. И ты начинаешь как бы копировать фотографию себя самого. Фотографии обычно привносят другое полуизмерение (кино привносит иное, уже цельное, измерение. Есть какая-то тайна в магнетизме экрана, если ты сумеешь ее разгадать и поймешь, как это можно делать, - у тебя получится прекрасный продукт для продажи. Но ты не можешь заранее знать, владеет ли кто-либо этим секретом или нет до тех пор, пока не увидишь это на экране. Для этого и нужна кинопроба).»

Энди Уорхол, Философия Энди Уорхола, стр. 63

«Получающиеся в результате фильма значительно умаляют роль режиссера. Ему остается лишь выбрать объект, посадить, снять, включить и выключить камеру и в заключение решить, стоит ли демонстрировать результат. И зритель впервые в истории коммерческой эксплуатации внимательного и сосредоточенного взгляда свободен от обязанности – возможно, желания – не сводить взгляда с экрана. Стандартное определение ранних фильмов Уорхола: «фильм-как-обои» не установился, пока весь смысл и эффект, исходящий из факта проецирования изображения на экран в затемненной комнате не был определен».

Тони Райнс, писатель. «Энди Уорхол. Фильм Фабрика»

«Множество «Кинопроб» свидетельствуют о разнообразии поведения портретируемых, но тут на удивление мало импровизации. Объект на самом деле выглядит так, как будто его схватили и подвергают расследованию, но расследования на самом деле не происходит, поскольку Энди хотел только лишь ухватить суть личности, без какого-либо вмешательства извне, как будто бы это запечатленный на кинокамеру «движущийся» натюрморт. Кинопробы занимают место в Уорхоловском пантеоне наряду с банками супа Кэмпбелл, Мэрилин и автопортретами».

Билли Нейм-Линич, фотограф на Фабрике

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое голливудские кинопробы? Чем они отличаются от Уорхоловских? Какова формула или «рецепт» каждого из них?
2. Являются ли эти фильмы более реалистичными, нежели фотографии или живописные портреты?
3. Обсудите формальные качества фильмов Энди Уорхола (свет, движение, фокус кинокамеры и т.д.), различные в каждой из кинопроб. Как вы думаете, что имеет в виду Уорхол, когда говорит: «Кино привносит целое новое измерение»?
4. Что такое магнетизм экрана?
5. Когда вы смотрите на Уорхоловские кинопробы, каков ключ к разгадке или каков особый элемент в фильме, позволяющий увидеть ауру персонажа или его характер? Что вы можете сказать о человеке, лишь наблюдая его, с его рефлекторным морганием и глотанием?

Уорхол: ресурсы и уроки

Практическое занятие / «Кинопроба»:

Практически занятия: Делаем наши собственные кинопробы.

Материалы:

Видеокамера
Видеокассета с пленкой
Телевизор
Видеомагнитофон
Лампа прямого света для создания контрастной светотени
Набор реквизита, аксессуаров и костюмов (парики, шляпы, солнечные очки, боа из перьев и т.д.)

Порядок выполнения:

1. Ознакомьтесь с Уорхоловским процессом создания кинопроб.

Объект сидит на стуле и смотрит в камеру.
Объект спокоен, почти не двигается, насколько возможно.
Продолжительность – три минуты.
Стул делается невидимым с помощью источника прямого света.
Снимайте на черно-белую киноплёнку.

2. Решите, хотите ли вы портретировать аспект вашей реальной личности или какоо-либо другого характера.

3. Вы можете использовать реквизит и аксессуары, чтобы акцентировать черты характера.

4. Один человек или группа могут быть засняты одновременно. Освещение должно быть минимальным, создавая темное пространство вокруг ярко освещаемого прямым светом объекта.

5. Сядьте перед камерой, смотрите прямо в линзу и оставайтесь, по возможности, без движения все три минуты, пока идет съемка (вы можете снять сегмент короче, чтобы сэкономить время).

6. Меняйтесь местами, чтобы каждый человек имел шанс быть заснятым.

Заключительный этап:

Посмотрите получившуюся кинопробу и обсудите персонажи на экране. Основываясь на метраже, определите, какой персонаж больше подходит на различные роли в фильме: ампула злодея, лучшего друга, героя, королевской особы и т.д.

Обсудите, кто имеет наибольший магнетизм.

Обсудите роль актера, режиссера, зрителя в связи с полученным при этой работе опытом.

Продолжение: опишите характер трех персонажей, снятых на этой учебной кинопробе (письменная работа).

Энди Уорхол. Кинопроба «Джейн Хольцер». 1964 Киноплёнка 16 мм, черно-белая, четыре минуты Музей Энди Уорхола в Питтсбурге Основная коллекция. Дар Фонда Изобразительного искусства Энди Уорхола, Инк. © 2000 Музей Энди Уорхола в Питтсбурге. Все права защищены

© 2006 Все права принадлежат музею Энди Уорхола в Питтсбурге, одному из музеев института Карнеги.

Вы можете смотреть и загружать материалы, помещенные на этом сайте для личного пользования, для получения информации, для образовательных целей и не коммерческого использования исключительно. Содержимое этого сайта не может быть репродуцировано и использовано ни в какой форме без разрешения музея Энди Уорхола. За исключением особых отметок, собственность на все материалы принадлежит основной коллекции музея Энди Уорхола в Питтсбурге, дару Фонда изобразительных искусств Энди Уорхола, Инк.

Энди Уорхол. Кинопроба «Люсинда Чайлдс». 1964 Киноплёнка 16 мм, черно-белая, четыре минуты Музей Энди Уорхола в Питтсбурге Основная коллекция. Дар Фонда Изобразительного искусства Энди Уорхола, Инк. © 2000 Музей Энди Уорхола в Питтсбурге. Все права защищены

© 2006 Все права принадлежат музею Энди Уорхола в Питтсбурге, одному из музеев института Карнеги.

Вы можете смотреть и загружать материалы, помещенные на этом сайте для личного пользования, для получения информации, для образовательных целей и не коммерческого использования исключительно. Содержимое этого сайта не может быть репродуцировано и использовано ни в какой форме без разрешения музея Энди Уорхола. За исключением особых отметок, собственность на все материалы принадлежит основной коллекции музея Энди Уорхола в Питтсбурге, дару Фонда изобразительных искусств Энди Уорхола, Инк.