

Từ vựng và ngữ pháp điện ảnh

Christophe và Olivier Defaye

Tôi dạy bằng điện ảnh

khóa 2

Bố cục/Tỷ lệ sơ đồ/góc nhìn

Cảnh quay thông thường, cảnh quay xa, cảnh quay trung bình, cận cảnh... tiền cảnh, cảnh quay thứ hai, nền, góc bình thường, góc cao, góc thấp, độ sâu trường ảnh.

Từ vựng và ngữ pháp điện ảnh

bởi Christophe và Olivier Defaye

"Từ vựng và ngữ pháp điện ảnh" dành cho lứa tuổi từ 6 đến 12, được trình bày dưới dạng một khóa học bao gồm các trò chơi và bài tập được tạo từ các bộ phim trên nền tảng: platform.films-pour-enfants.com

Khóa học này sẽ cho phép sinh viên xác định và áp dụng thông qua công cụ từ vựng, phân tích và diễn đạt mà còn để thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho việc làm phim.

Đã xem © Katie Sung Lee

TÓM TẮT

1

Khung hình / Trên máy ảnh / Ngoài máy ảnh / Lồng tiếng

Đóng khung, đóng khung, người điều khiển máy ảnh, chụp ngược.

2

Bố cục/Tỷ lệ sơ đồ/góc nhìn

Cảnh quay thông thường, cảnh quay xa, cảnh quay trung bình, cận cảnh... tiền cảnh, cảnh quay thứ hai, nền, góc bình thường, góc cao, góc thấp, độ sâu trường ảnh.

3

Chuyển động / Ảnh tĩnh / Toàn cảnh / Du lịch / Thu phóng

Vào và rời khỏi trường ký tự và đối tượng.

4

Cảnh quay/Trình tự/Cảnh

5

Lịch sử / Kịch bản / Kịch bản phân cảnh / Chỉ đạo

Dự kiến kết thúc hoạt động

Hiểu và sử dụng các công cụ để tạo ảnh.

Việc đóng khung ảnh hưởng đến thông điệp như thế nào?

Thể hiện sự nhạy cảm và trí tưởng tượng của bạn bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Nói để được nghe và hiểu bằng cách sử dụng từ vựng phù hợp.

Sử dụng bản vẽ với tất cả sự đa dạng của nó như một phương tiện biểu đạt.

Nàng Tiên Ngoài Trái Đất, Olivier Defaye, 2017

Trình bày

Làm thế nào để đóng khung?

Để đóng khung và bố cục hình ảnh của mình, người quay phim phải sắp xếp các nhân vật và các đối tượng trong trường và thực hiện một số lựa chọn để định vị máy ảnh của bạn.

Ví dụ: nếu người điều khiển máy ảnh muốn đóng khung một nhân vật:

. Người điều khiển camera chọn kích thước của nhân vật trong khung hình.
Anh ta có thể quyết định đóng khung toàn bộ nhân vật hoặc chỉ đóng khung một phần của nhân vật, khuôn mặt chẳng hạn.

Điều này được gọi là chọn quy mô kế hoạch.

Từ plan° trong thang biểu thức kế hoạch giúp bạn có thể phân biệt được các loại khung hình khác nhau và mỗi thang đo cảnh quay đều có một tên **khác nhau, ảnh chung, ảnh xa, ảnh trung bình, cận cảnh...**

Nếu người điều khiển máy ảnh chọn đóng khung nhiều nhân vật cùng lúc, anh ta có thể đặt chúng ở độ sâu, ít nhiều cách xa máy ảnh.

Từ plan° cũng được dùng để mô tả sự sắp xếp của đồ vật hoặc ký tự về chiều sâu: do đó chúng ta phân biệt tiền cảnh, mặt phẳng thứ hai và nền tùy thuộc vào khoảng cách của họ với máy ảnh. Cho làm nổi bật khoảng cách này, người điều khiển máy ảnh có thể xem xét độ sâu trường ảnh tương ứng với phần hình ảnh có các phần tử sắc nét và không bị mờ.

. Người điều khiển camera cũng chọn góc nhìn.

Anh ta chọn đóng khung nhân vật từ phía trước, từ phía sau, từ phía sau và chọn vị trí chiều cao của máy ảnh so với nhân vật. Anh ấy có thể chọn một góc độ bình thường và đặt máy ảnh ở cùng độ cao với nhân vật, góc cao và đặt camera phía trên nhân vật hoặc chọn một góc thấp và đặt camera bên dưới nhân vật.

Trên thực tế, tất cả những lựa chọn này đều được thực hiện cùng lúc trước khi bắt đầu quay phim.

Để ghi nhớ tất cả những lựa chọn này trước khi quay phim, người điều khiển máy quay có hai công cụ tùy ý sử dụng: kịch bản và bảng phân cảnh rất thực tế (xem Phần 5).

Góc thấp trong M lời nguyên, Fritz Lang, 1931

Đạo diễn sử dụng góc thấp để tạo ra có tính cách thống trị, vượt trội.

Đi sâu vào M the Accursed, Fritz Lang, 1931

Đạo diễn sử dụng góc thấp để tạo ra tính cách mong manh, thấp kém.

Câu hỏi về điện ảnh

Bảng câu hỏi dành cho học sinh.

. Lựa chọn của người điều khiển máy quay khi đóng khung nhân vật là gì?

Tỷ lệ cảnh quay, tức là kích thước của nhân vật trong khung hình và góc nhìn.

. Cận cảnh nhân vật là gì?

Cận cảnh là khung cô lập một bộ phận cơ thể con người (mặt, tay, chân, v.v.).

. Kế hoạch chung là gì?

Ảnh tổng quát là khung hình hiển thị toàn bộ bối cảnh và mô tả một địa điểm.

. **Độ sâu trường ảnh là gì?**

Độ sâu trường ảnh tương ứng với phần ảnh có các phần tử được lấy nét.

. Camera nằm ở đâu so với nhân vật trong trường hợp góc quay cao?

Camera được đặt phía trên nhân vật.

. Camera được đặt ở đâu so với nhân vật ở góc thấp?

Camera nằm bên dưới nhân vật.

Từ vựng Tim hiểu thêm...

Một cận cảnh đôi khi được gọi là cận cảnh, thuật ngữ tiếng Anh.

Kế hoạch của Mỹ là khuôn khổ của một nhân vật ở giữa đùi.

Được đặt tên do đó bởi vì đó là một đóng khung rất được sử dụng trong phim Người Mỹ từ những năm 1910-1940

Lặn và **góc thấp**

là những thuật ngữ cũng được sử dụng trong hội họa và nhiếp ảnh.

Một số yếu tố mờ trong một hình ảnh tương ứng với một kích thước lớn **độ sâu trường ảnh**.

Hoạt động

1. Phân loại hình ảnh của phim theo độ lớn của thang độ quay (từ 6 đến 12 tuổi).

Cảnh quay thông thường, cảnh quay xa, cảnh quay trung bình, cận cảnh...

(tài liệu từ các bộ phim "Alike" và "Shipwrecked" cho hoạt động này trang 6 và trang 7)

2. Tạo các nhóm hình ảnh "Tài sản thất lạc" trong phim theo góc nhìn (từ 6 đến 12 tuổi).

(tài liệu từ phim "Mất tài sản" cho hoạt động này trang 8)

Góc bình thường, góc cao và góc thấp.

3. So sánh hai bức chân dung có dùng từ lặn, góc thấp (từ 9 đến 12 tuổi).

4. Chụp ảnh hoặc quay video bằng điện thoại thông minh có tỷ lệ kế hoạch khác nhau và góc nhìn khác nhau (từ 9 đến 12 tuổi).

5. Vẽ nhân vật trong khung hình ở góc chụp xa, trung bình và cận cảnh.

6. Miêu tả tiền cảnh, trung cảnh, hậu cảnh của các hình ảnh trong phim (từ 6 đến 12 tuổi).

(tài liệu từ phim "Automne" cho hoạt động này trang 10)

7. Mô tả các yếu tố sắc nét và mờ của hình ảnh. (từ 6 đến 12 tuổi).

(tài liệu từ phim "Automne" cho hoạt động này trang 11)

Tài liệu cho hoạt động 1

Phân loại các hình ảnh trong phim "Alike" theo thứ tự độ lớn của tỷ lệ cảnh quay.
In và phát cho học sinh các hình ảnh trong phim và định nghĩa về thang đo cảnh quay.

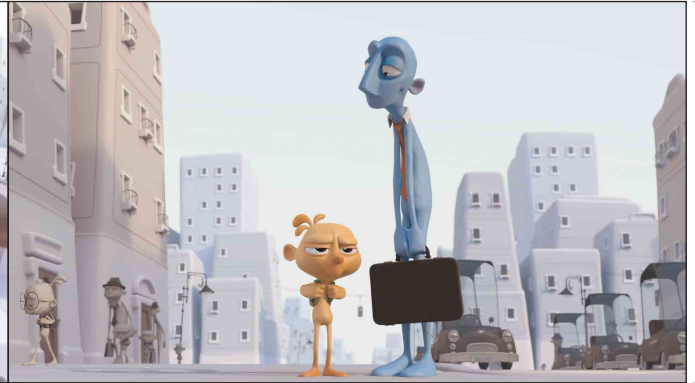

Để in (không có số)

①

④

②

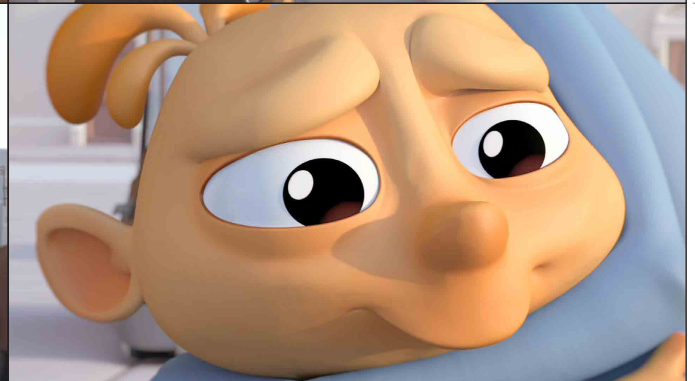
⑤

③

⑥

Tương tự © Daniel Martinez Lara & Rafa Cano Mendez

Kế hoạch cân

1. Quy hoạch chung đặt hành động vào bối cảnh địa lý và cấu trúc liên kết của nó.
2. Đồ án tổng thể bám sát quy hoạch chung, tập trung vào một địa điểm như đường phố, quảng trường.
3. Cảnh quay nửa tập chỉ bao gồm một phần bối cảnh.
4. Cảnh quay trung bình lấy khung hình đầy đủ của một hoặc nhiều nhân vật.
5. Cận cảnh tạo khung cho các nhân vật ở ngang eo và tạo sự gần gũi nhất định.
6. Các khung hình cận cảnh rất chặt chẽ và tập trung vào biểu cảm của một nhân vật hoặc một đồ vật.

Tài liệu cho hoạt động 1

Phân loại các hình ảnh trong phim "Shipwrecked" theo độ lớn của tỷ lệ cảnh quay.
In và phát cho học sinh các hình ảnh trong phim và định nghĩa về thang đo cảnh quay.

Để in (không có số)

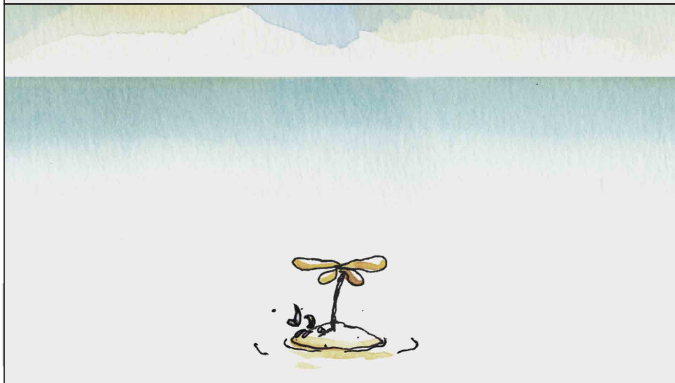
①

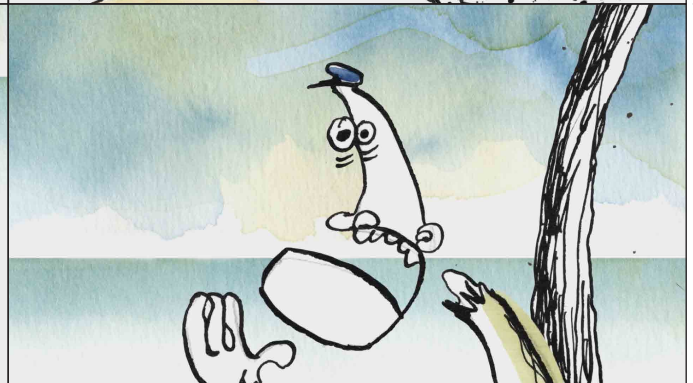
④

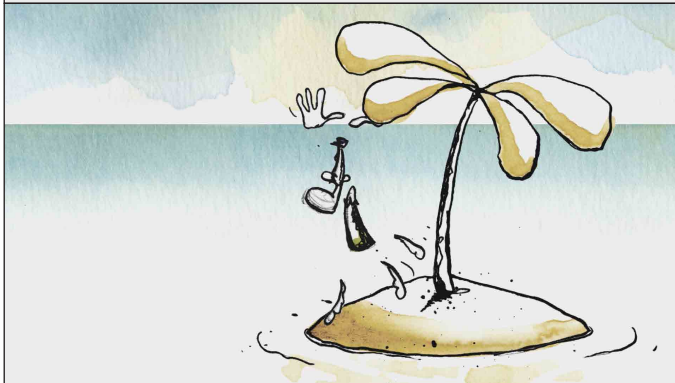
②

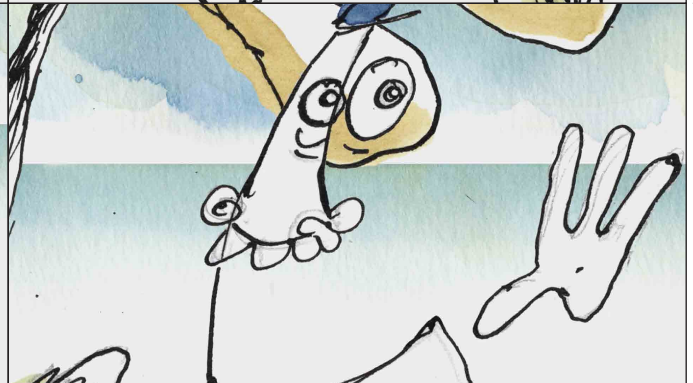
⑤

③

⑥

Con tàu bị đắm © Frodo Kuipers

Kế hoạch cân

1. Quy hoạch chung đặt hành động vào bối cảnh địa lý và cấu trúc liên kết của nó.
2. Đồ án tổng thể bám sát quy hoạch chung, tập trung vào một địa điểm như đường phố, quảng trường.
3. Cảnh quay nửa tập chỉ bao gồm một phần bối cảnh.
4. Cảnh quay trung bình lấy khung hình đầy đủ của một hoặc nhiều nhân vật.
5. Cận cảnh tạo khung cho các nhân vật ở ngang eo và tạo sự gần gũi nhất định.
6. Các khung hình cận cảnh rất chặt chẽ và tập trung vào biểu cảm của một nhân vật hoặc một đồ vật.

Tài liệu cho hoạt động 2

Tạo các nhóm hình ảnh trong phim "Mất tài sản" theo góc nhìn.
In và phát cho học sinh các hình ảnh trong phim và định nghĩa về góc nhìn.

Để in (không có số)

①

①

②

②

③

③

Tài sản bị mất © Asa Lucander

Góc nhìn

1. Ở góc nhìn bình thường, camera có cùng độ cao với nhân vật hoặc đồ vật.
2. Ở góc cao, camera ở phía trên các nhân vật hoặc vật thể.
3. Ở góc thấp, camera nằm bên dưới nhân vật hoặc đồ vật.

Tài liệu cho hoạt động 3

So sánh hai bức chân dung sử dụng các từ lặn, góc thấp và một số từ nhất định bên dưới (từ 9 đến 12 tuổi).
Nhỏ bé, mong manh, vô hại, che chở/ To lớn, uy nghiêm, mạnh mẽ, quyền lực...

Cô bé Denise, Theo Van Rysselberghe, 1895. MET

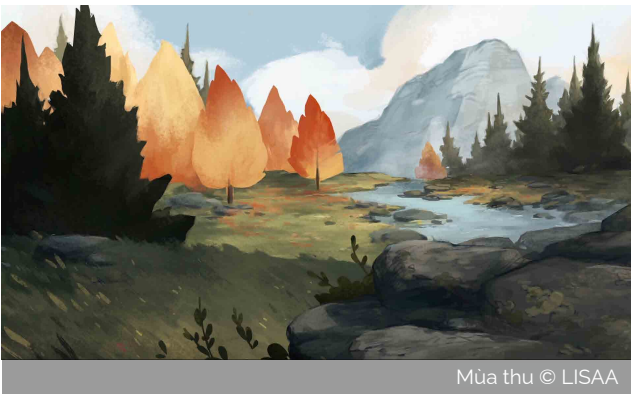

Louis XIV của Pháp, Juste d'Egmont, 1654. Lâu đài Ambras

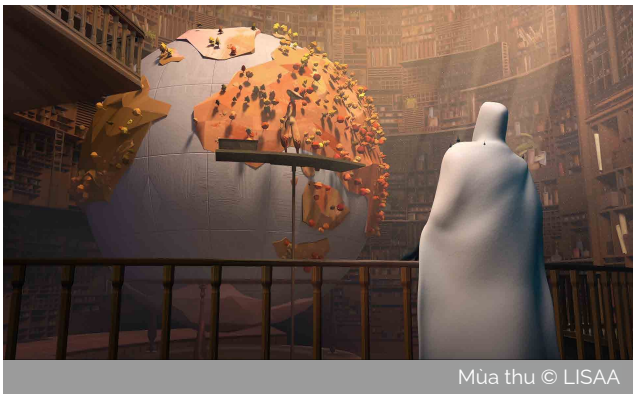

Tài liệu cho hoạt động 6

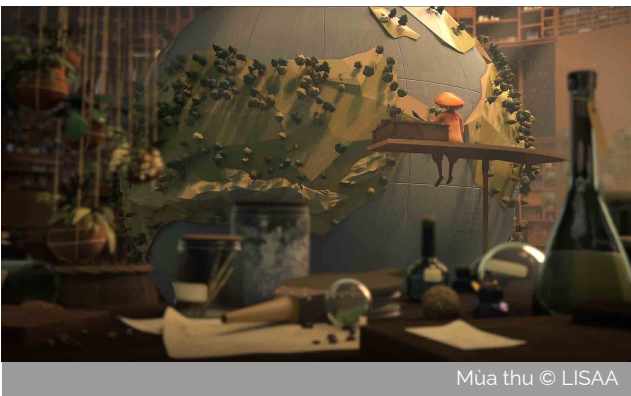
Mô tả tiền cảnh, trung cảnh và hậu cảnh của các bức tranh và sử dụng một số từ dưới đây (từ 6 đến 12 tuổi).
Trước, sau, xa, sau, nhỏ, lớn...

Mùa thu © LISAA

Mùa thu © LISAA

Mùa thu © LISAA

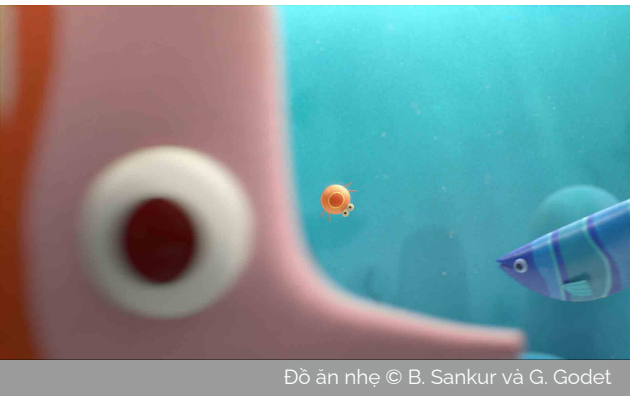

Mùa thu © LISAA

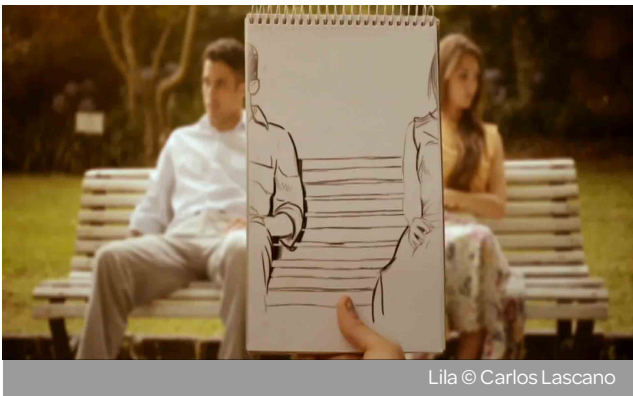

Tài liệu cho hoạt động 6

Mô tả các yếu tố sắc nét và mờ của hình ảnh và sử dụng từ độ sâu trường ảnh. (từ 6 đến 12 tuổi).

Đồ ăn nhẹ © B. Sankur và G. Godet

Lila © Carlos Lascano

Người đàn bà bướm © Les movies du Nord

Ahco Trên Đường © Soyeon Kim
