

Μουσικοί 'σκηνοθέτες' εν δράσει

Δημιουργία βίντεο σε μαθήματα μουσικής

Γιάννης Μυγδάνης
(*MMus, MSc, AmusTCL, DipLCM*)

PhD Student in Music Education

IB Diploma Music Teacher

Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ από το 1908

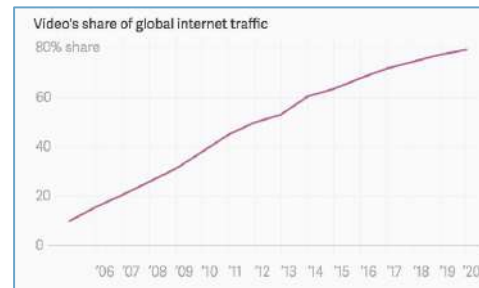
Βίντεο σε μαθήματα μουσικής

— Τα βίντεο αποτελούν μία σύνθετη πολυτροπική μορφή κειμένου, όπου οι ήχοι και οι εικόνες –στατικές ή κινούμενες– αποτελούν φορείς νοημάτων σε ένα πυκνό και περίπλοκο συνδυασμό οπτικών και ακουστικών κωδίκων.

— Ο κόσμος μας είναι κυρίως οπτικοακουστικός και πολυμεσικός και η καθημερινότητα των σημερινών παιδιών και νέων γεμάτη με πολυτροπικά κείμενα

- έρχονται σε επαφή με βίντεο (ακρόαση-θέαση-δημιουργία) στην ψηφιακή ζωή τους (Facebook, Twitter, YouTube, blogs κ.ά.) σε καθημερινή βάση, στον ελεύθερό τους χρόνο.

(O'Neill, 2014)

Cisco

Οι νέες πολυτροπικές καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης και επικοινωνίας καθιστούν αναγκαίο τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού

(Kokkίδου et al., 2017)

Μουσικό βίντεο

— Το μουσικό βίντεο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του σύγχρονου οπτικού-ακουστικού πολιτισμού

- μέσο επικοινωνίας όπου το νόημα κωδικοποιείται και αναδύεται από την αλληλεπίδραση των οπτικών και ακουστικών συστημάτων

(Κοκκίδου, 2019· Vernallis, 2013)

- μέρος της καθημερινότητας των νέων που μαθαίνουν και εμπλέκονται με τη μουσική πολυτροπικά μέσα από άτυπα περιβάλλοντα

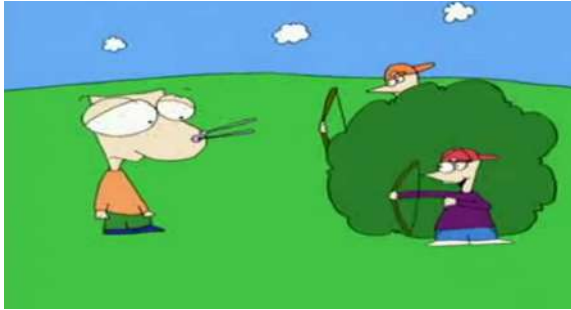
(O'Neill, 2014)

Η ουσιαστική κατανόηση των οπτικοακουστικών στοιχείων του μουσικού βίντεο χρειάζεται στοχευμένη καθοδήγηση μέσα από ανάλυση, εστιάζοντας στην αφήγηση, στο *mise-en-scène*, στο μοντάζ, στα πλάνα, στην κίνηση της κάμερας, στον φωτισμό κ.ά.

(Κοκκίδου et al., 2017· Fraser, 2005)

Παραδείγματα δημιουργίας βίντεο σε μαθήματα μουσικής

Μουσικό βίντεο
(βίντεο κλιπ, εικονική
χορωδία κ.ά.)

Βίντεο αρτ

Εκπαιδευτικά βίντεο
(tutorials εκμάθησης κ.ά.)

Υπάρχει άφθονο υλικό στο διαδίκτυο για εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τεχνικές και κώδικες της κινηματογραφικής γλώσσας

(Κοκκίδου et al., 2017)

Στάδια παραγωγής βίντεο

— Τα στάδια παραγωγής ενός βίντεο είναι η προ-παραγωγή (**pre-production**), η παραγωγή (**production**) και η μετα-παραγωγή (**post-production**)

Προ-παραγωγή

Ανάπτυξη σεναρίου
Προετοιμασία storyboards

Παραγωγή

Συλλογή υλικού
Λήψη σκηνών

Μετα-παραγωγή

Οργάνωση του υλικού
Επεξεργασία & Μοντάζ

(Hogan, 1990)

Προ-παραγωγή

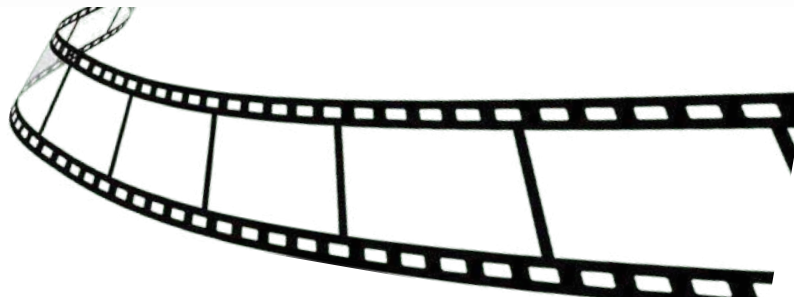
- Ανάπτυξη σεναρίου
- Προετοιμασία storyboards

Ανάπτυξη σεναρίου – Script

— Η ανάπτυξη του σεναρίου οργανώνεται σε δύο στήλες που λειτουργούν παράλληλα

- Η αριστερή στήλη αφορά τις οπτικές οδηγίες για την **εικόνα**
 - γραφικά, πλάνα, φωτογραφίες, κοψίματα, σκηνές κ.ά.
- Η δεξιά στήλη αφορά τις οδηγίες για τον **ήχο**
 - αφήγηση, διάλογοι, μουσική, ηχητικά εφέ κ.ά.

	Visual	Audio
1	Dave's Interview	Dave reflects on the successes of the last year.
2	Dave's Interview Graphics: Graph of last year's profits Images: Photographs of our team working together	Dave goes into detail about these successes: • Increased profits • New teamwork initiatives
3	Dave's interview iPhone footage of our staff events	Dave talks about his favourite memories from last year's staff events
4	Dave's interview	Dave talks about his vision for the upcoming year.

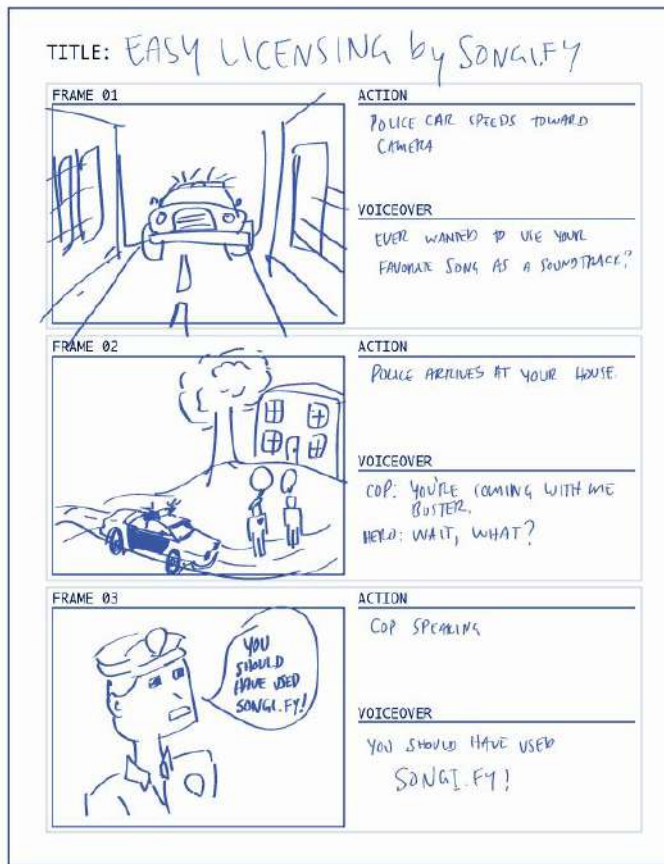

Προετοιμασία storyboards

_Οπτικοποίηση των σκηνών ενός βίντεο σε ακολουθίες πλάνων, περιγράφοντας πώς θα ξεδιπλωθεί η δράση μιας σκηνής.

Περιλαμβάνει:

- σκίτσα, φωτογραφίες, εικόνες
- διαλόγους
- μουσική & ηχητικά εφέ (FX)

Παραγωγή

- Σκηνοθεσία
- Λήψη σκηνών

Mise-en-scène – Σκηνοθεσία

— Αφορά τη σύνθεση και την οργάνωση της εικόνας.

- Περιλαμβάνει ό,τι εμφανίζεται σε ένα πλάνο
 - τοποθεσία, χώροι, φωτισμός, σκηνικά, φόντο, κοστούμια, χρώμα και γραφικά κ.λπ.
- **Δεν** αφορά ήχο, μουσική, μοντάζ

(Κοκκίδου, 2019)

Το mise-en-scène περιλαμβάνει τις θέσεις των προσώπων και των αντικειμένων στο πλαίσιο και περιλαμβάνει τις μεταξύ τους σχέσεις και αποστάσεις. Όλα τα στοιχεία του mise-en-scène καθορίζουν την αισθητική των βίντεο με το να δημιουργούν ατμόσφαιρες, διαθέσεις και εντάσεις

(Newbold, 2002)

Κάμερα

- Κάδρο (*frame*)
 - στατική εικόνα
- Πλάνο (*shot*)
 - η συνεχόμενη λήψη μιας μη-διακοπτόμενης εικόνας
- Σκηνή (*scene*)
 - πολλά πλάνα στον ίδιο χώρο και χρόνο
- Γωνίες λήψης κάμερας (*camera angle*)
 - τοποθέτηση της κάμερας ανάλογα το πλάνο.
- Κίνηση της κάμερας (*camera movement*)
 - ταχύτητα και τρόποι κίνησης

(Κοκκίδου, 2019)

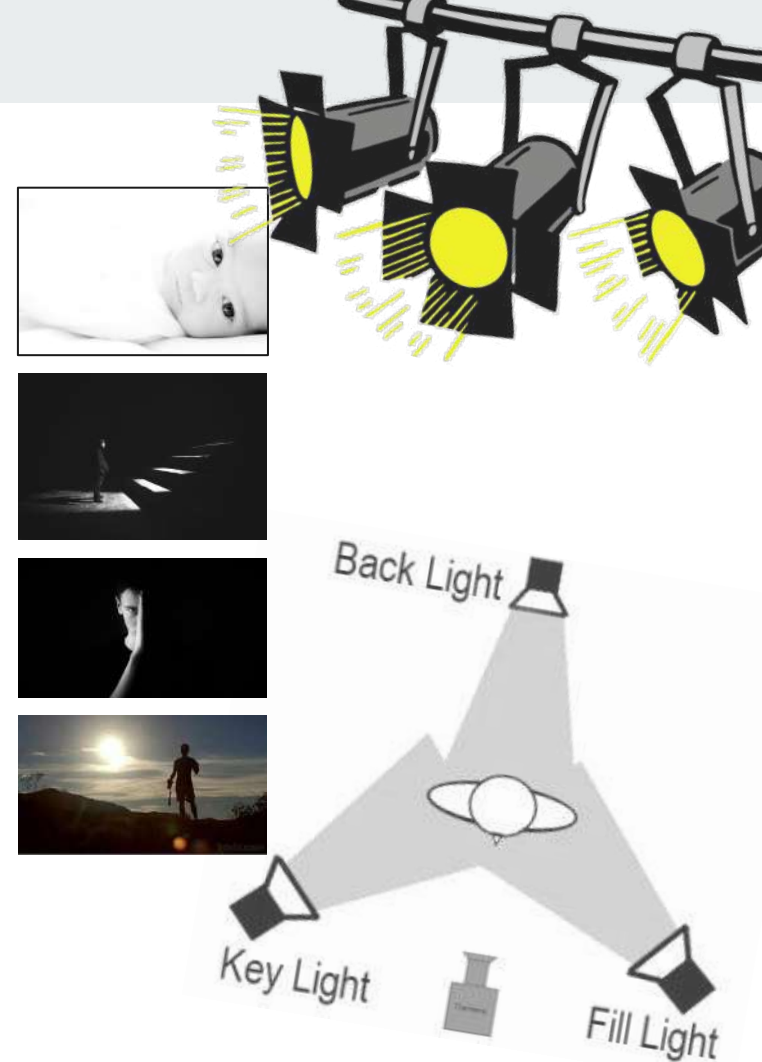

Φωτισμός

- Υψηλής έντασης (*High key*)
 - Η σκηνή πλημμυρίζει με φως
- Χαμηλής έντασης (*Low key*)
 - Η σκηνή είναι πολύ σκοτεινή και γεμάτη σκιές
- Πλαϊνός/ Γωνιακός (*Side lighting*)
 - Ο φωτισμός έρχεται από πλάγια ή από κάτω
- Εμπρόσθιος/Οπίσθιος (*Front/Back lighting*)
 - Συνήθως απαλός φωτισμός

Χαρακτηριστικά του φωτισμού: **ένταση** (σκληρός, απαλός), **πηγή** (φυσικός, τεχνητός), **κατεύθυνση** (διαδρομή του φωτός) και **χρώμα** (ψυχρό, θερμό)

(Κοκκίδου, 2019· Newbold, 2002)

Ήχος

_Οι ήχοι ενός βίντεο μπορεί να είναι:

- **διάλογοι**
- **μουσική**
- **ηχητικά εφέ (FX)**

_Ανάλογα με τη λειτουργία τους οι ήχοι ενός βίντεο μπορεί να είναι

- **διηγηματικοί** – ήχοι που οι ήρωες μπορούν να ακούσουν (διάλογοι, μουσικοί που παίζουν σε συναυλία κ.λπ.)
 - δείχνουν καταστάσεις, σχέσεις, χαρακτηριστικά
- **μη-διηγηματικοί** – οι ήρωες δεν μπορούν να τους ακούσουν (μουσική στο πίσω μέρος)
 - προωθούν την πλοκή, σχεδιάζονται μόνο για τις αντιδράσεις του κοινού

Μετα-παραγωγή

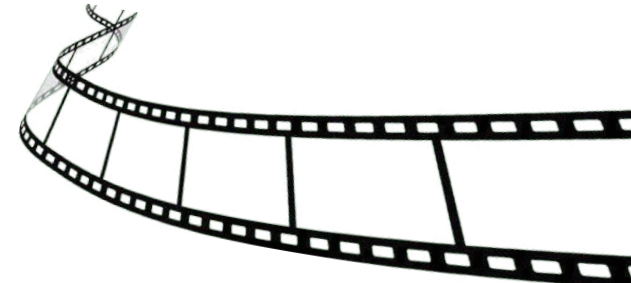

- Οργάνωση του υλικού
- Επεξεργασία & Μοντάζ

Επεξεργασία & Μοντάζ

_Οργάνωση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί στα προηγούμενα στάδια. Η επεξεργασία καθορίζει την αφήγηση ακολουθία του βίντεο (ρυθμός, χώρος, χρόνος)

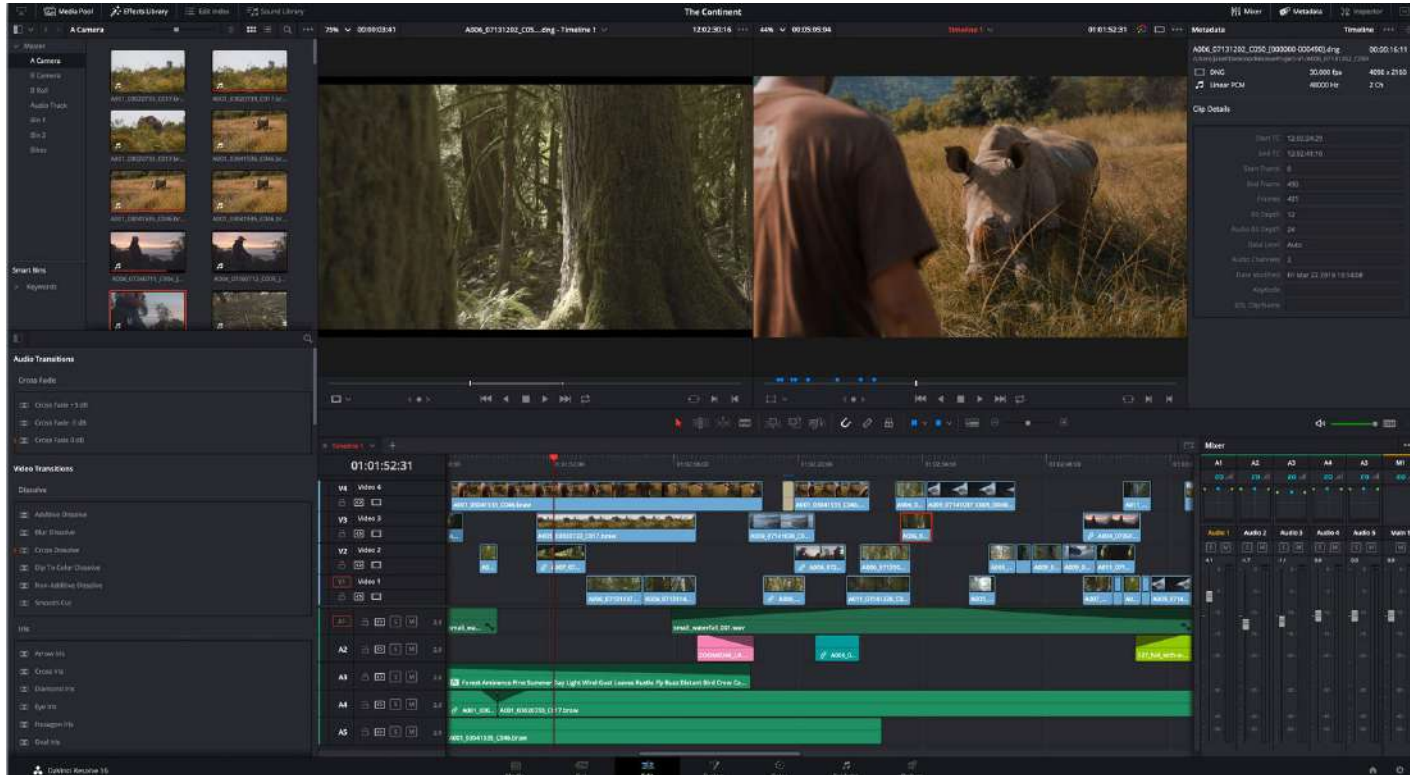
- Το βίντεο αποκτά συνέχεια μέσα από τη σύνδεση (*connection*), τη μετάβαση (*transition*) και τα κοψίματα (*cuts*) των πλάνων.

(Κοκκίδου, 2019)

Προγράμματα επεξεργασίας βίντεο

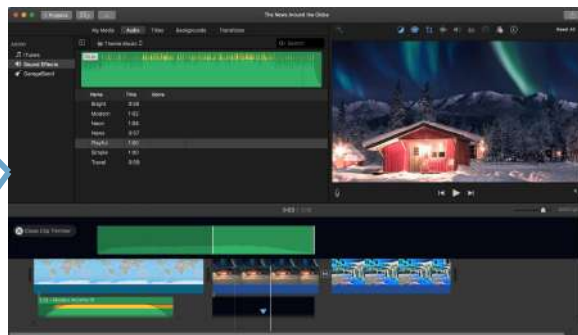
Υλικό που μπορεί να περιέχει ένα βίντεο

Ήχοι

(διάλογοι, μουσική, εφέ κ.
ά)

Λοιπά στοιχεία

(εμοjis, γραμμές,
βελάκια κ.ά.)

Κείμενο

(τίτλος, υπότιτλοι
σημειώσεις κ.ά.)

Εικόνες

(φωτογραφίες, σκίτσα
κ.ά.)

Βίντεο

(κάμερα, youtube κ.ά.)

Διαδικτυακά προγράμματα επεξεργασίας βίντεο

Canva

<https://www.canva.com/>

Kapwing

<https://www.kapwing.com/>

Flexclip

<https://www.flexclip.com/>

WeVideo

<https://www.wevideo.com/>

Δημιουργία βίντεο με το Canva

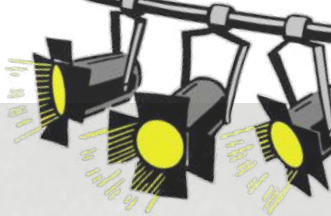

Για τη δημιουργία βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η **δωρεάν** διαδικτυακή εφαρμογή Canva. Για πρόσβαση στην εφαρμογή, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα <https://www.canva.com/>

Equinox – John Coltrane

- Παράδειγμα δημιουργίας εκπαιδευτικού βίντεο

Σας ευχαριστώ!

Γιάννης Μυγδάνης

(*MMus, MSc, AmusTCL, DipLCM*)

yannis.mygdanis@icloud.com

PhD Student (Music Education)

IB Diploma Music Teacher

Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1968

