

Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования
 «Владимирский государственный университет имени
 Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
 (ВлГУ)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

по учебно-методической работе

А.А. Панфилов

« 04 » 02 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы телевизионной режиссуры

Направление подготовки 42.03.04 Телевидение

Профиль подготовки

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
6	4 з. ед. (144 ч.)	18	18	18	54	КР экзамен (36 ч.)
Итого	4 з. ед. (144 ч.)	18	18	18	54	КР экзамен (36 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Основы телевизионной режиссуры» является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для анализа аудиовизуальных произведений и последующего создания кино- и телетекстов в различных жанрах. С одной стороны, курс призван объяснить слушателям природу экранной образности, с другой – направлен на формирование определенного уровня экранной культуры будущих журналистов и комплексного видения культурно-эстетических процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП и является одним из самых объемных курсов, читаемых студентам. «Основы телевизионной режиссуры» рассчитана на углубленное изучение режиссуры в телевизионной журналистике и, по сути, является синергетическим курсом, т.к. тесно связана с широким кругом предшествующих («Основы операторского дела», «Основы режиссуры монтажа», Теория и практика современной телевизионной журналистики», «Авторская программа на телевидении», «История документального кино»), параллельных («Основы сценарного дела» «История зарубежного кино») и последующих дисциплин («История отечественного кино, «Практикум – работа в конвергентной редакции»).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение «Основ телевизионной режиссуры» позволяет совершенствовать аудиовизуальное мышление студентов, перцептивные навыки освоения звукозрительного образа как основного средства выражения авторского сознания, осмысления социальной действительности. Коллективное обсуждение экранных произведений и принципов эволюции мирового «экранного континуума» направлено на формирование у студента уважительного и бережного отношения к наследию прошлого, понимания социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста в демократическом обществе, также формирования профессиональной эрудиции, художественного вкуса, готовности участвовать в дискуссиях на общекультурные темы, готовит студентов к самообразованию в области экранных искусств - по ФГОС ВО ПК-1, ПК-2, ПК-3.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- основные формы, средства и методы режиссерской работы (ПК-3);
- базовые характеристики трех групп художественно-эстетических средств экранной выразительности и методы их использования для последующего написания сценариев и создания аудиовизуальных произведений (ПК-3);
- объективные основы жанровой дифференциации журналистского творчества, жанрово-тематические направления экранной продукции, отличительные особенности текстов разных групп и форматов (применительно к практике телевидения и кино) (ПК-1);

Уметь:

- создавать, редактировать, трансформировать и оценивать текстовый, аудио-, видео- или интернет-материал, предназначенный для телевидения и распространения в средствах массовой информации (ПК-1);
- приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми на телевидении и в средствах массовой информации разных типов (ПК-1);
- определять общую концепцию телепередач и телефильмов (ПК-3);
- разрабатывать режиссерский сценарий и на его основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов телепроизводства,

Владеть:

- современными технологиями, касающимися жанров, форматов и структурно-композиционной специфики медиатекстов (ПК-1);
- специальными навыками трансляции и выведения информационного материала в эфир, в том числе работы в качестве диктора и ведущего эфира (ПК-2);
- техникой и технологией монтажа, создания музыкального ряда аудиовизуальных произведений (ПК-3).
- методами воплощения с помощью экранных средств выразительности собственных идей, мыслей и чувств в произведениях разных жанров: информационных, публицистических, художественно-документальных (ПК-3).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ОСНОВЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕЖИССУРЫ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студен- тов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с приме- нием инте- раактивных методов (в часах / %)	Формы теку- щего контроля успеваемости (по неделям семестра) , форма проме- жуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Введение в дисциплину. Рождение экранных средств выразительности. Язык экрана: план, кадр, ракурс	6	1-2	2	2	4		9		4 / 50%	
2	Жанровая специфика экранной продукции. Разработка матрицы жанров журналистских текстов	6	3-4	2	2	-		6		2 / 50%	
3	Внутрикадровый монтаж. Визуальная основа телевидения. Свет и цвет. Изображение и звук. Контрапунктное построение звукозрительного образа	6	5-6	2	2	2		6		2 / 33 %	Рейтинг-контроль I
4	Междукадровый монтаж. Способы смены кадров. «Эффекты перехода».	6	7-8	2	2	2		4		3 / 50 %	
5	Сценарий как будущая основа передачи	6	9-10	2	2	2		8		4 / 66%	

	или фильма. От заявки к сценарию.										
6	Научные методики анализа экранного текста.	6	11-12	2	2	2		4		3 / 50%	Рейтинг-контроль 2
7	«Альтернативная» киносценария. Концепция Ричарда Уолтера и «золотое правило» пятиэлементной композиции экранного произведения	6	13-14	2	2	2		6		3 / 50%	
8	Эрик Фихтелиус и Майкл Рабигер о языке экрана. Телевизионные средства выразительности	6	15-16	2	2	-		9		2 / 33%	
9	Авторское кино. Типы режиссуры и проблемы стиля (М. Ромм, А. Тарковский, С. Кубрик). Фильм одним кадром. «Верёвка» А. Хичкока и «Русский ковчег» А. Сокурова. От киноавангарда к видеоарту	6	17-18	2	2	4		10		4 / 50%	Рейтинг-контроль 3
Всего			18 нед.	18	18	18		54		27 / 50 %	Курсовая работа Экзамен (36 ч.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дисциплина «Основы телережиссуры» представляет сочетание лекционного курса, практических занятий, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов.

Используются следующие активные формы обучения:

1. **Лекция-презентация** имеет целью ориентировать студента в материале, систематизировать представления о предмете, объяснять причины, природу экранных произведений, проследить взаимовлияние между ними. Рекомендуется конспектировать подобную лекцию «тезисно». Теоретический материал на лекциях-

презентациях, как правило, иллюстрируется примерами из фильмов и передач, демонстрируемыми на мониторе или экране телевизора.

2. **Лекция-беседа** по курсу «Основы телережиссуры», или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, требует постоянной мыслительной деятельности.

3. **Практические занятия** проводятся в соответствии с планами, предложенными в тематической части курса. Работа на практическом занятии сводится к развернутым ответам на предложенные вопросы, касающиеся просмотра кино или передачи. Если на один вопрос готов ответить только один студент, работа может считаться несостоявшейся. Полноценный коллоквиум «задействует» всех учащихся и носит характер **критической дискуссии**. Всякое утверждение об анализируемом медийном тексте должно быть аргументировано, подкреплено культурными параллелями. Приветствуется знание творчества режиссеров мирового экрана, произведений современных практикующих журналистов, знакомство с работами по теории кино и телевидения, искусствоведческой литературой, исследованиями в русле интермедиальности.

4. План **лабораторного практикума** предполагает анализ просмотренных экранных произведений, характеристику использованных выразительных средств и особенностей применения, в ходе которых студенты могли бы не только изложить полученные ими на лекциях теоретические знания, но и проявить умение размышлять, сопоставлять, прогнозировать. Основная задача лабораторных занятий – научить студентов грамотно анализировать уже существующие и создавать собственные аудиовизуальные произведения.

5. **Опрос** – метод устного контроля результатов обучения, – как правило, сводится к ответу на вопрос, касающийся содержания того или иного экранного произведения. Цель опроса – установить, внимательно ли просмотрен студентом экранный текст.

6. **Письменная домашняя работа** в форме аналитического очерка, эссе, литературной заявки или сценария сдается в печатном виде.

7. **Игра «ток-шоу»**, где студентам представляется ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.

8. **Просмотр и обсуждение** экранных произведений.

9. **Работа мастер-групп** (деятельность в творческом коллективе, команде под руководством преподавателя, результатом которой может быть как самостоятельный реальный творческий проект, так и виртуальный проект по созданию того или иного технологического звена СМИ);

10. **Научно-исследовательская деятельность** под руководством преподавателя, а также в самостоятельной исследовательской группе (работа над научным докладом и статьей к международной конференции «Дни науки ВлГУ» и Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Литература и кино – в поисках общего языка»).

11. **Методы ИТ** – применение компьютеров для доступа к Интернет-сайтам и форумам по журналистике и режиссуре кино и ТВ, использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание.

12. **Case-study** – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Помимо очевидных интерактивных преимуществ, у этой формы есть и другие достоинства. Как показывает опыт, студенты достаточно активно обсуждают статьи и сюжеты своих коллег, высказывают мнения, формулируют выводы. Кроме того, работа над кейс-стади (в нашем случае – ранее вышедшими в эфир аудиовизуальными текстами) превращает разговор из обобщенно-теоретического в более предметный и практический. Мы использовали эту форму на занятиях, где обсуждаются виды и формы презентации аудиовизуальных текстов, способы создания аудиовизуального образа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Задания для первого рейтинг-контроля

Язык экрана. Внутрикадровый монтаж

1. Дайте определение выразительным средствам экрана. Какие группы экранных средств выразительности имеются в арсенале документалиста?
2. Для чего журналисту необходимо изучать язык экрана и его выразительные возможности?

3. Язык экрана - Он объединяет в себе художественный словарь различных искусств: литературы, живописи, музыки, фотографии и т.д.

- a) пластический
- b) реалистический
- c) синтетический

4. Поясните такую особенность языка экрана как «реалистичность». Присуща ли экранному образу условность?

5. Что, по вашему мнению, сближает телевизионные жанры с киноискусством?

6. Какое выразительное средство телевизионной драматургии использовано в двух следующих случаях

Шведскому оператору Дану Йоме в день перед Рождеством 1989 года удалось заснять, как румынские солдаты снимают пограничную вывеску с надписью „Добро пожаловать в Социалистическую Республику Румынию“. На оборотной стороне этой вывески написано "Farewell"(что обозначает «Прощайте!»). Несколько коротких секунд съемки запечатлели исторические события в Румынии. В другом отснятом Даном Йома репортаже бездомный пес бежит навстречу потоку автомобилей на одной из улиц Москвы в весенний солнечный день («перенос с «бездомного обитателя» столицы и страны на целую страну»). Этими кадрами оператору удалось отразить противоречия и катаклизмы процесса перестройки.

7. Чем различаются понятия КАДР и ПЛАН?

8. Перечислите известные Вам виды кинематографических планов.

Задания для второго рейтинг-контроля

Рождение экранных средств выразительности

1. Какие выразительные возможности предоставляет журналисту ракурс?

2. В недрах какого направления дореволюционного кинематографа постепенно раскрывались все выразительные средства экрана?

- d) Натурные, документальные фильмы
- e) Игровые, развлекательные фильмы.

3. Имя какого русского режиссера не связано с дореволюционным кино?

- a) Василий Гончаров
- b) Евгений Бауэр
- c) Всеволод Пудовкин
- d) Яков Протазанов

4. Какими гигантами советского кино заложены основы монтажной теории? (2-3 имени)

5. В фильме Я.А. Протазанова «Пиковая дама» знаменитый проход Германна по дому графини снят...

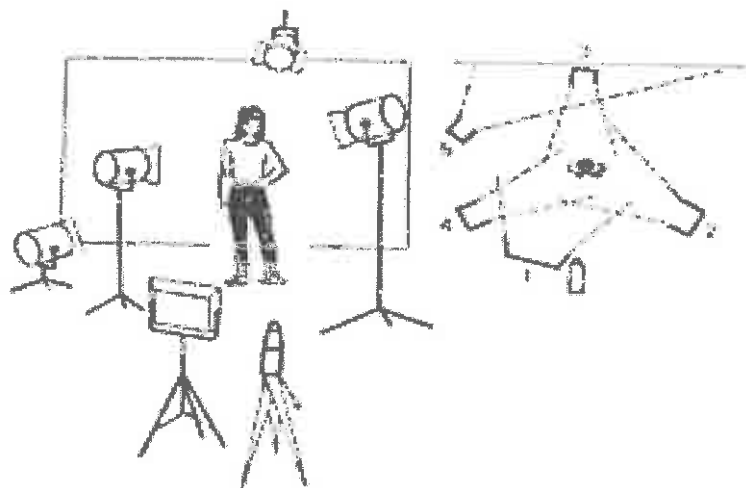
- a) с движения
- b) с верхнего ракурса
- c) со спины актера Мозжухина

- d) с нижнего ракурса
6. Режиссер (Я.А. Протазанов) использует неожиданные по тем временам приемы ретроспекции, видений героев, словно прообразы «потока сознания», применяя...
- a) параллельный монтаж
- b) траекторную съемку
- c) богатый ассоциативный ряд
- d) внутрикадровый монтаж
7. Деталь как выразительное средство экрана в фильме Протазанова «Пиковая дама» (1-3 примера)
8. Что такое композиция кадра? Какие виды композиции Вы знаете?

Задания для третьего рейтинг-контроля

Внутрикадровый монтаж. Эффекты перехода

1. Что такое сюжетно-композиционный центр? Его назначение.
2. Перечислите виды съемок движущейся камерой.
3. Объясните следующие понятия: наплыв, затемнение, вытеснение («шторка»), наружная диафрагма
4. Что значит «техника освещения с трех точек»?
5. Обратите внимание откуда исходит главный источник света и подпишите представленные на рисунке разновидности освещения

6. Определите, какой тип света (заполняющий, контровой, рисующий, или их комбинация) формирует показанные на следующих картинках изображения?

7. Назовите функции цвета на ТВ экране (кратко). Какая из них, на Ваш взгляд, наиболее значимая. Аргументируйте. (3-5 предложений).
8. Композиция и перспектива как «несущие конструкции» кадра.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Экранное творчество как закономерный этап развития художественного мышления.
2. Рождение экранных средств: теории мирового экрана.
3. Пластические средства экранной выразительности.
4. Композиция кадра (план, ракурс, движения камеры, монтаж, ритм, понятия кадра и света).
5. Звуковые средства экрана: слово, диалог, монолог, закадровый текст, пауза, шумы.
6. Особенности создания звукозрительного образа в документалистике.
7. Экранная драматургия как синтез средств театральной драматургии, литературы и кино.
8. Современная клиповая драматургия.
9. Есть ли предел выразительным возможностям экранных средств?
10. Русский кинематограф: тематика, проблематика, пафос, особенности стиля.
11. Тип художественного мышления и понятие автора в экспериментальном кино.
12. Статус слова в современном медиапроизведении. Соотношение звуковой и визуальной составляющей.
13. Собираемый образ времени в экранной документалистике.
14. Специфика существования мифобиографических и автобиографических конструкций в пространстве языка экрана.
15. Экзистенциальные категории в художественном мире Дэвида Кроненберга (или любого другого режиссера – по выбору).
16. Поэтика контраста С. Эйзенштейна.
17. Поэтическое слово и экранный мир Андрея Тарковского.
18. Контрапунктное построение звукозрительного образа.
19. Функции кольцевой композиции в документалистике.

20. Полистилистика как основной инструмент создания художественного образа в современном кино.
21. Эволюция эстетических принципов оформления глубинной мизансцены.
22. Композиция кадра. Фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм».
23. Функциональные возможности цвета на ТВ экране.
24. Мастерство кинооператора хроникально-документальных фильмов.
25. Взаимодействие планов и пространств. Конфликт материала и ракурса в изобразительном искусстве и на телеэкране.
26. Монтаж как категория искусства.
27. Кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес.
28. «Мечты на продажу». Коммерческие аспекты сценарного творчества.
29. Кинематографические метафоры и метонимии.
30. Сюжет и его конструирование. Конфликт.
31. Предсказуемость, случайность и тревога как драматургический ход.
32. Система персонажей в современной кино- и теледраматургии.
33. Стереотипность на экране: «за» и «против».
34. Ономастическое пространство современного экрана.
35. Поэтика кинематографических заглавий: история и современность.
36. Интеграция как общий принцип для всех компонентов сценария.
37. Режиссерский почерк (режиссер – на выбор) в документальном кино: творческий метод и стиль
38. Образы города и дома в европейской экранной публицистике
39. Образы города и дома на отечественном телеэкране
40. Документальный телефильм
41. Постапокалиптический сюжет: история развития и место в современном экранном континууме
42. Мифопоэтика на современном экране
43. Литературный художественный образ и кинообраз. Проблема соотношения и взаимовлияния: на примере зарубежных киноинтерпретаций романов Ф.М. Достоевского
44. Формирование и развитие экранного образа в операторском искусстве: на материале творчества французских кинооператоров
45. Архетипические основы образа героя в отечественном кино
46. Поиск зрителя документального кино (на примере фильмов «группы тридцати»)
47. Мифологема смерти в проблемном поле кинематографической культуры

48. Художественный феномен повторения в визуальных искусствах
49. Реинтерпретация текстов культуры : на примере режиссерских работ XX века
50. Влияние компьютерных спецэффектов на процесс смыслообразования в современной экранной культуре
51. Социально-исторические и эстетические аспекты трансформации кинокомикса в системе американской культуры
52. Структурные особенности звукового решения художественной публицистики на экране
53. Репрезентация феномена монстра в анимации
54. Экранное насилие и способы его эстетизации в современной культуре
55. Инновационные направления перспективного развития телевидения
56. Художественное пространство и время в историческом кино
57. Художественная природа ремейка в контексте современного экранного искусства
58. Влияние цифровых технологий на поэтику современного телеэкрана

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

Самостоятельная работа студентов определяется заданием на практическом занятии. Студенты конспектируют классиков отечественного и зарубежного кино, выстраивают логическую концепцию телевидения, разрабатывают «левый ряд», самостоятельно снимают отдельные сюжеты, монтируют студийные передачи.

Нагрузка студента в ходе самостоятельной работы будет складываться из следующих компонентов:

- проработка лекционного материала;
- изучение и дополнение своих учебных записей;
- самостоятельный сбор практического материала по заданной преподавателем теме;
- ознакомление с творчеством ведущих деятелей кино и телевидения, творчеством критиков кино и медиа (в аудитории и дома);
- консультации с преподавателем на предмет выбора темы и проблемы для будущих учебных материалов, содержащих оценку медиатекстов (в аудитории);
- подготовка собственных материалов в жанрах критики, включая их редактирование по результатам консультаций с преподавателем (вне аудитории);
- участие в научно-исследовательской работе;

- подготовка к семинарским занятиям, промежуточному тестированию и экзамену по дисциплине (в аудитории и дома).

Формы самостоятельной работы студентов

- конспектирование, реферирование литературы, аннотирование книг, статей;
- углубленный анализ научно-методической литературы;
- работа с учебным материалом, видеосырьем;
- проработка конспектов, работа с терминами и понятийным аппаратом каждого нового занятия:
- научно-исследовательская работа;
- участие в семинарах и практических занятиях;
- выполнение квалификационных работ, домашних и контрольных в письменном виде

ТЕМА 1. Введение в дисциплину. Рождение экранных средств выразительности. Язык экрана: план, кадр, ракурс (часа).

Задание для самостоятельной работы

Подготовить доклады:

- a) Сергей Эйзенштейн – теоретик киноискусства;
- b) Лев Кулешов о монтаже и искусстве кино;
- c) Дзига Вертов и его «теория интервалов».

ТЕМА 2. Жанровая специфика экранной продукции. Разработка матрицы жанров журналистских текстов

Задание для самостоятельной работы

1. Найдите кульминационную сцену и охарактеризуйте конфликт в следующих фильмах: «Взгляните на лицо» (П. Коган), «Крестный отец» (Ф. Коппола).
2. Проанализируйте (устно) новостные программы регионального и центрального телевидения на предмет оригинальности и стереотипности, случайности и предсказуемости композиции.
3. Проанализируйте современный зарубежный кинематограф (3–5 художественных фильмов) на наличие следующих ошибок композиционного характера: неточное начало сценария, размытость сюжета, нагромождение случайностей, отсутствие «часового механизма», использование звука не как «конструкта».

ТЕМА 3. Внутрикадровый монтаж. Визуальная основа телевидения. Свет и цвет. Изображение и звук. Контрапунктное построение звукозрительного образа.

Задание для самостоятельной работы

1. Подготовиться к обсуждению особенностей цвета в документальном кино В. Молчанова «Испанское рондо. 70 лет спустя».

2. Выполнить письменную домашнюю работу на тему: «Колористическая поэтика восточного кино: "Дом летающих кинжалов" Чжана Имоу и "Пустой дом" Ким Ки Дука (на выбор)».

3. Посмотреть документальный фильм В. Косаковского «Беловы» на предмет наличия звукозрительных контрапунктов.

ТЕМА 4. Междукладовый монтаж. Способы смены кадров. «Эффекты перехода».

Задание для самостоятельной работы

1. Просмотр и обсуждение режиссерских «трюков» Вл. Старевича в произведениях «Стрекоза и муравей» и «Ночь перед Рождеством», «мульти-экспериментов» в игровом кино Я. Протазанова и Е. Бауэра.

2. Подготовить сравнительный анализ фильмов «Умиравший лебедь» (Е. Бауэра) и «Пиковая дама» (Я. Протазанова): синтаксис экрана, принципы работы с пространством, новаторские находки, философия фантазмагорий, эксперименты с хоррор-сценами.

3. Подготовить доклад «Владислав Александрович Старевич – основоположник русского мультипликационного кино».

ТЕМА 5. Сценарий как будущая основа передачи или фильма. От заявки к сценарию.

Задание для самостоятельной работы

Проверьте практические возможности «конфликта» планов, пространств и ракурса. Подготовьте и снимите на камеру изобразительное решение следующих произведений литературы (на выбор): «Она сидела на полу...» Ф.И. Тютчева, «Старый пруд...» Мацуа Басе, «Неприступный храм» К. Бальмонта, «Берлину» М. Цветаевой или отрывок из «Берлинской флейты» современного писателя-посмодерниста А. Гаврилова.

ТЕМА 6. Научные методики анализа экранного текста.

Задание для самостоятельной работы:

1. Посмотреть фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм». Обратить внимание на следующие принципы композиции: опорные части сценария; контрапункты; сильнейшие эпизоды фильма; специфика фотографии на экране; опыты со скрытой камерой; сквозная тема; неожиданность как идейно-структурный принцип; ритм; работа со звуком.

2. Письменно ответить на вопросы: 1) почему М. Ромм отказался от исторической, временной последовательности в картине «Обыкновенный фашизм»; 2) как с точки зрения монтажа собраны эпизоды в этой киноленте; 3) характерна ли для режиссера традиционность в подходе к композиции кадра и композиции произведения в целом?

3. Подготовиться к опросу по документальному фильму П. Когана «Военной музыки оркестр».

ТЕМА 7. «Альтернативная» кинодраматургия. Концепция Ричарда Уолтера и «золотое правило» пятиэлементной композиции экранного произведения

Задание для самостоятельной работы

1. Подготовиться к опросу «Монтажное построение фильма Э. Шуб «Падение династии Романовых».

2. Проверить практические возможности монтажа:

а) произвести монтаж одних и тех же двух кусков (кадров), в которых одно или несколько действующих лиц выходят из одного кадра и в монтажной последовательности входят в другой (например, съемка и монтаж входящих людей в дом с последующим «монтажным сопоставлением» их же, но уже входящих в комнату этого дома). Здесь же следует поэкспериментировать и поискать различные соотношения «времени и пространства»;

б) снять три монтажных куска общим, средним и крупным планами, например, человека, входящего в кадр, идущего к столу и приступившего к чтению книги;

с) смонтировать снятый материал, применяя различные формы монтажа.

ТЕМА 8. Эрик Фихтелиус и Майкл Рабигер о языке экрана. Телевизионные средства выразительности

Задание для самостоятельной работы

Проверьте практические возможности «конфликта» планов, пространств и ракурса. Подготовьте и снимите на камеру изобразительное решение следующих произведений литературы (на выбор): «Она сидела на полу...» Ф.И. Тютчева, «Старый пруд...» Мацуа Басе, «Неприступный храм» К. Бальмонта, «Берлину» М. Цветаевой или отрывок из «Берлинской флейты» современного писателя-посмодерниста А. Гаврилова.

ТЕМА 9. Авторское кино. Типы режиссуры и проблемы стиля (М. Ромм, А. Тарковский, С. Кубрик). Фильм одним кадром. «Верёвка» А. Хичкока и «Русский ковчег» А. Сокурова. От киноавангарда к видеоарту

Задание для самостоятельной работы

Подготовить доклады:

«Вклад С. Кубрика в формирование нового взгляда на киноискусство».

«Экспериментальная режиссура в России и за рубежом».

ФИЛЬМОГРАФИЯ

(обязательный минимум)

Отечественное кино. Дореволюционный этап

Владислав Старевич «Стрекоза и муравей» (1911, кукольная анимация, 11 мин.)

Яков Протазанов «Пиковая дама» (1916, 84 мин.)

Евгений Бауэр «Умиравший лебедь» (1916, 49 мин.)

Советское кино

Эсфирь Шуб «Падение династии Романовых» (1927, 66 мин.)

Дзига Вертов «Человек с киноаппаратом» (1929, 99 мин.)

«Симфония Донбасса» (1930, фрагменты)

Сергей Эйзенштейн «Александр Невский» (1938, 112 мин.)

«Иван Грозный» (1945, 179 мин.)

Михаил Ромм «9 дней одного года» (1961, 101 мин.)

«Обыкновенный фашизм» (1965, 138 мин.)

Павел Коган «Взгляните на лицо» (1966, 10 мин.)

«Военной музыки оркестр» (1968)

Андрей Тарковский «Андрей Рублев» (1966, 205 мин.)

Современное кино

Виктор Косаковский «Беловы» (1993, 46 мин.)

Евгений Миронов «Репетиция Пушкина» (2001, 24 мин.)

Артур Аристакисян «Место на земле» (2001, 126 мин.)

Александр Сокуров «Русский ковчег» (2002, 99 мин.)

Владимир Молчанов «Испанское рондо. 70 лет спустя» (2007, 40 мин.)

Зарубежное кино

Фридрих Мурнау «Носферату. Симфония ужаса» (1922, 94 мин.)

Альфред Хичкок «Верёвка» (1948, 74 мин.)

- Федерико Феллини «И корабль плывет» (1983, 138 мин.)
- Стэнли Кубрик. Фрагменты фильмов «Заводной апельсин» (1971, 136 мин.), «Барри Линдон» (1975, 184 мин.), «Широко закрытые глаза» (1999, 159 мин.)
- Чжан Имоу «Дом летающих кинжалов» (2004, 109 мин.)
- Ким Ки Дук «Пустой дом» (2004, 88 минут)

Общий хронометраж всех фильмов – 2 398 минут (60 внеауд. ч.)

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Рождение экранных средств выразительности. Телекамера как художественное средство. Особенности двухмерного плоскостного экрана. Три группы выразительных средств экрана.
2. Понятие кадра, плана и ракурса.
3. Взаимодействие планов и пространств. Конфликт материала и ракурса в изобразительном искусстве и на телеэкране. Символическое истолкование образа.
4. Эрик Фихтелиус и Майкл Рабигер об изобразительных средствах экрана.
5. Монтаж как категория искусства. Внутрикадровый монтаж. Глубинная мизансцена.
6. Междокадровый монтаж и его виды. Монтаж по ключевому слову. Основные правила монтажа.
7. Технический и конструктивный монтаж. (Примеры)
8. Параллельный и ассоциативный монтаж. (Примеры)
9. Использование ритмов в кино и на телевидении.
10. Звуковые средства экранной выразительности. Морфология звучащего мира. Звуковая перспектива.
11. Язык экрана и выразительные возможности других искусств. Кинематографические метафоры и метонимии.
12. Виды съемки с движения (динамические композиции)
13. Синтаксис экрана, способы смены кадров. Эффекты перехода
14. Контрапунктное построение звукозрительного образа.
15. Наследие Д. Вертова, С. Эйзенштейна, Л. Кулешова и М. Ромма.
16. Сценарий как литературная основа будущего сюжета, передачи или фильма. Виды сценариев.
17. Средства создания публицистического сценария. Книга Г. Кузнецова, В.Цвика и А. Юровского «Телевизионная журналистика».

18. Альтернативная кинодраматургия. Книга Р. Уолтера «Сценарное мастерство: кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес».
19. Алгоритм восприятия и эстетической оценки экранного текста. Научные методы изучения медиапроизведений.
20. Понятие аудиовизуальной грамотности.
21. А.Тарковский о музыкальном начале фильма и звукозрительном образе.
22. Сюжет и фабула. Проблемы композиции. Современная клиповая драматургия.
23. Специфическое использование ракурса в фильме по сценарию М. Ромма и Д. Храбровицкого «9 дней одного года».
24. Художественность и документализм в фильме А.Сокурова «Русский ковчег».
25. Деталь – выразительное средство экрана. Фильм Я. Протазанова «Пиковая дама».
26. Слово и изображение. Фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм».
27. Образное обобщение визуального материала в виде кадра, метафоры, ассоциативной связи с другими видами искусств (на примерах творчества А. Тарковского, А. Курасавы, Л. фон Триера, Ким Ки Дука и др.).
28. Композиция кадра. Фильм С. Эйзенштейна «Иван Грозный»
29. Язык экрана в фильме В. Косаковского «Беловы»
30. Функциональные возможности цвета в художественном и документальном кино (Примеры из отечественных и зарубежных кинолент)
31. Операторская работа Германа Лаврова со светом и тенью в фильме «9 дней одного года».
32. Музыка как художественно-выразительное средство в фильме Д.Вертова «Симфония Донбасса» и в фильме П.Когана «Военной музыки оркестр».
33. Дзига Вертов о поэтическом документальном кино. Новаторские методы съемки и монтажная теория.
34. Пластические средства экрана. Развитие пластического образа в движении, во времени и пространстве. Фильм Евгения Миронова «Репетиция Пушкина»
35. Фильм одним кадром. «Верёвка» А. Хичкока и «Русский ковчег» А. Сокурова
36. Особенности кинематографического образа в фильме Е. Бауэра «Умиравший лебедь».
37. Художественные решения видеоряда в творчестве Стэнли Кубрика.
38. «Маргинальное» кино. Творчество А. Аристакисяна, А. Балабанова, П. Вырыпаева.

39. Феномены импликации в кино и на телевидении: зрительный ряд, звук и текст (на собственных примерах).
40. Режиссерская работа в современном документальном или художественном фильме (на выбор, период с 1995 по 2015).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕЛЕРЕЖИССУРЫ»

Основная литература

Телевизионная реальность: экранная интерпретация действительности [Электронный ресурс] / А. А. Новикова ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. - 236, [4] с. - 600 экз. - ISBN 978-5-7598-1037-7 (в обл.). <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759810377.html>

Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс] : Учебное пособие для студентов вузов / Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-7567-0661-1. ЭБС «Консультант студента» <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706611.html>

Новости как профессия [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / Мария Магронг. - М. : Аспект Пресс, 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-7567-0773-1. <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707731.html>

Дополнительная литература

Профессия: оператор [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / М. М. Вольнец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 184 с. - ISBN 978-5-7567-0614-7. <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706147.html>

Гуделева, Е.М. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Выразительные средства экрана" : для специальности 030601 "Журналистика" / Е. М. Гуделева, Н. В. Чернявская ; ВлГУ, Кафедра журналистики. — Владимир, 2011— 60 с. — Библиогр.: с. 57-59. Библиотека ВлГУ

Оператор: Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / С. Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 111 с. - ISBN 978-5-7567-0613-0. <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706130.html>

Человек медийный: Технологии безупречного выступления в прессе, на радио и телевидении [Электронный ресурс] / Сергей Кузин, Олег Ильин. - М. : Альпина Паблишер, 2011. - 258 с. - ISBN 978-5-9614-1448-6. ЭБС «Консультант студента» <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961414486.html>

программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Студенты могут обращаться к ресурсам Интернета в поисках рекомендованной литературы и других материалов для подготовки к практическим занятиям и лабораторным работам.

Adobe Premiere Pro — профессиональная программа нелинейного видеомонтажа компании Adobe Systems. Является наследником программы Adobe Premiere (последняя выпущенная версия которой носила номер 6.5).

Adobe Photoshop 9.0.2 - графический пакет для профессионального редактирования любых форматов изображений.

Microsoft Office PowerPoint 2007 – полнофункциональная профессиональная программа по созданию динамичных и эффективных презентаций.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Мультимедийная учебная аудитория 2016, количество студенческих мест – 25, площадь 34,3 кв.м., оснащение: проектор Toshiba TDP-EH20, экран проекционный подвесной к стене с шириной не менее 2м, ноутбук

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 42.03.04 «Телевидение»

Рабочую программу составил доцент кафедры ЖРСО Гуделева Е.М.

Рецензент – директор ГТРК «Владимир» А.Н. Филинов

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЖРСО

протокол № 6 от 04.02.15 года.

Заведующая кафедрой (Говердовская-Привезенцева С.А.)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 42.03.04 «Телевидение»

протокол № 6 от 04.02.15 года.

Председатель комиссии (Говердовская-Привезенцева С.А.)