

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ

Н.И. УТИЛОВА

**МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК
СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ**

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА И
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ**

МОСКВА 2003

ОТ АВТОРА

Курс «Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности» является неотъемлемой составной частью цикла изучаемых дисциплин по режиссуре, мультимедийному и операторскому мастерству.

Основу курса составляют вопросы, связанные с практикой современного линейного и нелинейного монтажа. Их изучение поможет слушателям освоить навыки основных приемов монтажа, ознакомиться с творческими возможностями использования этих приемов для реализации своих замыслов, а также пути самостоятельного поиска новых форм монтажных решений в создании телевизионных программ.

Теоретическая часть взаимосвязана с освоением практических навыков, так как теория позволяет не только осмысливать уже накопленный опыт основных монтажных приемов и взглядов на развитие процесса его развития, но и творчески использовать их в повседневной работе над созданием телевизионных программ.

Цель курса - на предельно простых и максимально приближенных к эфиру примерах раскрыть новые возможности монтажных решений в различных по своим жанровым особенностям передачах, помочь обрести практические навыки в области монтажа, углубить свои знания теории режиссуры и операторского мастерства, опираясь на современные достижения в области психологии восприятия.

Комплекс этих знаний является залогом успешного выражения авторской мысли, образного построения телевизионного зрелища, информационной насыщенности и ясности построения сюжетных блоков, где монтаж становится не только техническим приемом, но и художественным выразительным средством телевизионного экрана.

Творческий процесс обладает известной самостоятельностью. Однако было бы неправильно думать, что правила монтажных соединений открываются каждый раз заново. Существует базовые знания теории монтажа, выверенные практикой.

Поэтому данный курс состоит из лекционного раздела, где рассматриваются творческие возможности использования монтажных соединений, анализируется почерк монтажных решений ведущих мастеров как телевидения, так и киноискусства, которые

внесли свой вклад в развитие аудиовизуального языка современных экранных искусств.

Рамки курса не позволяют дать полный и систематический разбор всей теоретической мировой практики монтажа, поэтому основным методологическим приемом преподавания этого курса является сочетание изучения основополагающих монтажных теорий (как под руководством преподавателя, так и самостоятельно), которые непосредственно влияют на практику современного телевизионного монтажа.

В программу обучения слушателей наравне с лекциями и семинарами включены практические занятия. Слушатели института снимают и монтируют сюжеты, работают над режиссерским сценарием и анализируют программы и фильмы, в которых интересно и оригинально использованы монтажные приемы. Задания дифференцированы с учетом профиля каждой учебной группы. Так же учитывается интерес слушателей в освоении новых технологий и к программному обеспечению нелинейного монтажа.

Особое внимание уделяется поэтапному овладению функциональным приемам монтажа, с которыми слушатели встречаются ежедневно на практике (с такими, как повествовательный, параллельный и ассоциативно-образный монтаж). Знание этих приемов поможет слушателям освоить и более сложные формы монтажа: аналитический монтаж, конструктивный (интеллектуальный, при котором художник моделирует мир, прибегая к ассоциациям, используя всю палитру художественно-выразительных приемов современного телевизионного языка).

После изучения лекционного материала и рекомендованной литературы по каждой теме предлагается ряд вопросов для самоконтроля и темы для выполнения практической работы. Это поможет обогатить поиски слушателей в области выразительных средств, более осмыслено раскрывать через форму содержание, избежать давления формы над содержанием и, наоборот, отказаться от простой иллюстративности содержания, найти образное решение темы, более точно передать информацию, не отягощенную сложной формой.

В конце обучения слушатели сдают практические работы по выбранной теме. Программа оснащена рекомендациями по выполнению заданий.

При оценке представленных работ учитывается не только полнота и аргументация выбранной темы, аккуратность оформления работы, но, главное, самостоятельность суждений, оригинальность

мышления, творческий подход к выбранной теме, образность видения материала и «чистота» выполненных монтажных приемов.

Курс включает следующие виды занятий:

1. Основной лекционный курс.
2. Творческие семинары.
3. Индивидуальная работа со слушателями.
4. Самостоятельная работа над созданием сюжета, музыкального клипа, анонса на кинофильм или телевизионную программу (по выбору слушателя).
5. Контрольное тестирование.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ.

Задачи курса и его структура. Методологические основы курса. Обзор литературы по предлагаемому курсу.

Общая характеристика курса «Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности».

Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Монтаж как форма творческого мышления. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Мера художественности и монтажное построение: единство общего и частного в монтажной структуре телевизионного зрелища.

Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения.

Монтаж как выражение авторской позиции. Авторские монтажные решения (анализ различных методов монтажа ведущих мастеров кино и телевидения).

Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Что такое «монтаж»? В чем заключается смысл фразы, сказанной М. Роммом: «Монтаж есть в первую очередь выражение мысли, а уж потом форма»?
2. В какой степени монтаж влияет на восприятие художественного образа?
3. В чем заключается единство эмоциональных, смысловых, изобразительных и звуковых компонентов при создании телевизионных программ?
4. Каковы особенности монтажного построения информационных, документальных сюжетов?
5. Существуют ли этические нормы монтажного воздействия на зрительское восприятие?

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА:

1. Особенности монтажного мышления и его преломление в пространственных и временных видах искусства как предтечи телевизионных поисков в области монтажа.
2. Влияние пластической выразительности живописи, скульптуры, графики, кино на пластическую выразительность телевизионного языка (на примере поисков аудиовизуального языка телевидения 80-90 годов).
3. Влияние «аттракционов» на становление драматургии телевидения. Монтажное построение и «открытая» условность.
4. Телевизионный театр и традиции театра «представления» и театра «переживания». Роль разбивки действия на крупности в телеспектаклях и их монтажного решения. В чем отличие телеспектаклей от аналогичного театрального спектакля, транслирующегося по телевидению. Крупный план. Деталь. Пластическая фактура. Освещение. Возврат к театру «масок». Роль монтажного построения и многокамерный метод съемок.
5. Монтажные «открытия» мультимедиа и их связь с монтажом 20-х годов и монтажом мультипликации. Особая роль монтажа - «вычитания» движения + усиления роли темпо - ритмического рисунка (новая стадия развития аудиовизуального искусства).
6. Новое понимание пространственно-временных координат в современном искусстве. Монтаж пространства и времени.

Методические замечания: Вводная лекция знакомит слушателей с общими вопросами и содержит краткий обзор истории и теории монтажа.

Это позволяет в дальнейшем либо делать ссылки на общую постановку вопроса, либо углублять их знания по уже знакомой теме, которая была затронута в контексте общих положений.

Одним из ключевых моментов обучения теории и практики монтажа является самостоятельная работа слушателей. Поэтому уже на первом занятии слушателям предлагается серия вопросов, как для проверки собственных знаний, так и для самостоятельного изучения. В этом им помогут краткие выводы, справочный материал, рекомендованная по каждому разделу библиография.

Краткие выводы:

По своей природе человек мыслит монтажно, вычлняя из окружающего мира главное, выстраивая свое представление об этом мире на уровне логических построений, знаний, опыта и эмоционального восприятия действительности.

Однако в различных видах искусства существует своя специфика отражения действительности, образного построения, выявления характера действия, явлений героев и их поступков, свое отражение пространственных и временных координат, свое монтажное воплощение, выраженное посредством художественно-выразительных средств, специфических для данного вида искусства, для данного народа и времени.

В экранном искусстве поиски монтажного решения начинаются с момента выбора темы и точки зрения на нее, ответа на вопрос: «можно ли сделать из этого историю или это всего на всего «зарисовка» или фильм - наблюдение?».

Проработав концепцию своей программы или передачи, необходимо точно сформулировать идею в ее развитии и дать ей обоснование (что является на многих студиях заявкой или синопсисом).

Ясная цель порождает ясность формы, а краткость ее изложения говорит о продуманности и о возможности ее воплощения на экране. Затем необходимо определение жанровых особенностей будущей работы и ее адресность. Здесь играют особую роль жанровые особенности построения экранного произведения, влияющие в дальнейшем на выбор выразительных средств и монтажного построения всего сюжета в целом.

Если есть сценарий или сценарная разработка, то монтажная структура определяется в общих чертах уже на стадии работы над сценарием.

При работе над сценарием вырабатывается первоначальный подход уже к самой форме монтажных решений, так как в сценарии прослеживается не только развитие сюжета, но и логика его построения, основные черты раскрытия характера произведения (игрового или неигрового), его формы, определяется степень условности (или безусловности) его построения, структура и последовательность эпизодов.

Затем осуществляется работа над режиссерской экспликацией. В ней, как правило, описывается разбивка действия на эпизоды, относительно полное описание видеоряда (пластическая раскадровка), его согласование со звуковым рядом, определяется количество синхронных и места их съемки, также определяется: нужно ли вводить в программу закадровый текст (дикторский или

авторский), каков будет характер музыкального сопровождения, нужен ли будет хроникальный материал (фотографии, хроника и т.д.).

Режиссерская экспликация - это рабочая версия экранного произведения.

При разработке документальных (неигровых) сюжетов на первый план выступают характеры персонажей и их образное решение на экране. Отсюда важен подход с созданию атмосферы, возрастает роль второго плана и деталей.

Затем после проведения съемок и анализа отснятого материала происходит составление монтажных листов, где уточняются вся структура передачи, длина планов, все изменения, которые произошли во время съемок или при анализе снятого материала, монтажные переходы и их характер, определяется более точно звуковое сопровождение: музыкальное сопровождение, окончательный текст, который будет звучать с экрана.

На основании монтажных листов производится монтаж. Он может состоять из нескольких этапов: черной монтаж, окончательная сборка программы или сюжета и озвучание. Однако часто эти этапы совмещаются в единый процесс.

Ключевые слова, употребляемые в лекции:

Воздействие - всякое взаимодействие между индивидуумами является воздействием одного на другого.

Существуют произвольное и непроизвольное воздействие, прямое и косвенное, непосредственное и опосредованное, явное воздействие и скрытое, единичное и длительное воздействие.

Воздействие может быть положительным и отрицательным. Отсюда возникает психологическая опасность попасть под влияние или власть другого человека или группы людей, которые преследуют определенные цели и задачи (политические, социальные, моральные, нравственные и т.д.)

Влияние - это воздействие на человека, при помощи которого происходит изменение его установок, намерений, представлений, оценок и поведения. В экранном искусстве огромную роль играет аудиовизуальный монтаж, который может «взорвать» привычные установки, стереотипы и даже вызвать новые потребности у человека, в частности потребность в достоверности информации.

Манипуляция - это вид психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений,

отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент.

Заявка или синопсис - это заявка темы, ее обоснование, главная идея экранного произведения, адресность, предлагаемое общее решение темы и раскрытия идеи, в которых отразится форма экранного произведения, обозначится жанр и способ ведения повествования (объективный или субъективный). Возможен краткий пересказ содержания. Заявка должна быть короткой и ясной по форме и по содержанию.

Идея - основная мысль, ради которой создается передача или программа. Идея определяет основу образной системы экранного произведения.

Идея раскрывается посредством конструкции экранного произведения, постановкой вопросов, которые помогают выявить главное, при помощи образного решения характеров и обстоятельств, которые возникают вокруг героев, при помощи отражения времени и пространства, как части микрокосмоса, как части - частицы вместо целого.

Тема - часть структуры экранного произведения, помогающая максимально углубить развитие главных идей сюжета.

Задача темы - заинтересовать зрителя авторскими идеями и выбором угла зрения, под которым рассматриваются освещаемые проблемы, воздействовать на аудиторию, согласовывая авторский замысел с этическими, эстетическими нормами общества, с нравственными критериями и эмоциональным настроением аудитории.

Раскрытие основной темы всегда взаимосвязаны с событиями и характерами героев, при помощи которых она становится ясной и понятной зрителю. Часто в документальном телевидении именно события и характеры героев влияют на некоторые корректировки угла зрения на поставленную тему (поиски пластического решения, позволяющие «уйти» от обилия синхронизаций, уточняющие детали и т. д.).

В драматургии существует еще понятие - **контртема**, которая и порождает борьбу, конфликт в произведении, поддерживающие интерес зрителя к действию, развертывающемуся перед ним на экране. **Контртема** всегда является контрастом основной **темы**.

Сверхзадача проекта - определяет выбор системы раскрытия темы, идей проекта и системы их доказательств, выявляет способ использования художественно-выразительных средств экрана, определяет выбор всех действий, связанных с реализацией проекта. Она должна быть ясной и понятной, в первую очередь, самому автору.

Рабочая версия проекта - это краткое изложение основных мыслей по поводу предлагаемого проекта, отношение к теме и ее разрешению, рабочее название проекта, обоснование проекта и возможность его осуществления (сроки его создания и смета), адресность экранного произведения. Определение объектов съемки и съемочная техника.

Обоснование - система доказательств, основанная на логических или психологических построениях, структуры, лежащей в основе заявки. Оно может быть лаконичным или более развернутым. На этом этапе важно найти «ключевые» слова, точно характеризующие смысл сюжета.

Режиссерская экспликация - разбивка сюжета на эпизоды, описание видеоряда, его согласование со звуковым решением, разработка основных режиссерских решений будущего экранного проекта. Разработка общего композиционно-монтажного построения экранного произведения.

Монтаж - от франц. слова - montage - сборка - это особая система смысловых, звукозрительных и ритмических соотношений между отдельными кадрами, их формальное и смысловое сочетание и сопоставление (или противопоставление).

Монтажные листы - контрольный документ, который является как рабочим планом окончательного монтажа, так и сопроводительным листом построения программы или другого экранного произведения. Монтажный лист содержит полное и точное покадровое описание экранного произведения от первого до последнего плана и составляется по установленной форме:

- 1) порядковый номер монтажного плана;
- 2) описание и содержание монтажного плана;
- 3) точный диалог или содержание надписей;
- 4) основное звуковое содержание;
- 5) длина монтажного плана с точностью до одного кадра;
- 6) общий метраж.

Художественно-выразительные средства экрана - композиционное построение кадра, ракурс, выразительность движения (персонажа, различных форм движения камеры), композиционное построение свето-тонального, темпо-ритмического и цветового решения, звуковое и музыкальное решение, звукозрительный контрапункт (синхронность и асинхронность).

Приложение:

Схема заявки, предложенная режиссером А. Розенталем.

Она содержит следующие пункты: 1) вступление (объем, жанр, адресность); 2) предпосылка возникновения темы и обоснование ее значимости, идея; 3) цель и задачи; 4) объект; 5) форма и стиль; 6) комментарий; 7) техника; 8) точка зрения.

Рекомендуемая литература по теме:

1. Розенталь А., Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес, «Издательство «Триумф», М., издательство «Эра», Жуковский, 2000.
2. Кулешов Л., Статьи. Материалы. М., Искусство, 1979
3. Ромм М., Избранные произведения. В 3 томах, М., Искусство, 1980-1982
4. Рейсц К., Техника киномонтажа, М., Искусство, 1960
5. Эйзенштейн С., Монтаж, М., 2003

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Основные монтажные термины и понятия.

Основные монтажные термины и понятия.

Классификация крупности планов и влияние композиционно-пластического решения видеоряда на монтажное построение телевизионного зрелища. Изобразительная крупность планов. Звуковая крупность планов. Их взаимодействие.

Типы монтажа: межкадровый и внутрикадровый монтаж. Их характеристики и особенности.

Особенности монтажного построения телевизионного зрелища при многокамерном методе съемки.

Режиссерский сценарий и операторская экспликация как основа монтажного решения экранного произведения.

Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов» как предтеча современных видов монтажа.

Современные виды монтажа. Звукозрительный монтаж. Клиповый монтаж.

Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Типы технических монтажных переходов. «Прямая» склейка. Микшерные переходы. «Наплывы» как разрыв действия во времени или как переход к отражению внутреннего состояния персонажа. Использование спецэффектов как монтажный переход.

Анализ рабочего материала и фонограммы (закадрового текста, расшифрованных синхронных, музыки и шумов). Составление монтажных листов: творчество или необходимость технической работы?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. В чем особенности межкадрового и внутрикадрового монтажа?
2. Что подчеркивает монтаж последовательного соподчинения кадров?
3. При помощи каких монтажных приемов создается у зрителя ощущение психологического напряжения?
4. Какие приемы монтажа усиливают развитие драматического действия?
5. Какие характерные черты современного монтажа являются постоянными для всех видов монтажа?
6. В чем особенности линейного и нелинейного монтажа?
7. Почему так важен анализ снятого материала и составление монтажных листов?
8. В чем суть высказывания С. Эйзенштейна: важен «не набор приемов, а осмысление их как строение образной структуры»?

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА:

1. Современное программное обеспечение и его творческое использование при создании телевизионных программ.
2. Воздействие новых технологий на зрительское восприятие. Находки и потери.
3. Создание новой виртуальной «реальности» и поиски в области новых технологий.
4. Скрытое воздействие, влияющее на восприятие мира при помощи новых мультимедийных технологий. Трансформация звука и изображения - создание ирреального трехмерного мира.

Методические указания: задачей данной лекции является усвоение основных монтажных терминов и понятий, которые помогут в практической работе над экранными произведениями. Это будет являться побудителем к более подробному изучению возможностей монтажа, выработке единого языка со съемочной бригадой, выбором метода съемки и монтажа, которые будут соответствовать решению творческих задач.

Методические авторские замечания:

В данной лекции одновременно с вышеперечисленной задачей есть и еще один аспект: показать за привычной терминологией стоит один вопрос, что монтажные теории - это часть истории телевидения, а не просто монтажные приемы, перенесенные из других видов смежных искусств.

Вслед за С. Муратовым можно повторить слова: «телевидение есть телевидение». И то, что термины во многом совпадают с терминами киноязыка и языка театра, а монтаж «аттракционов» напоминает нам о традициях цирковых представлений, мы все же сегодня в праве выдвинуть идею, что история телевидения очень четко вписывается в периодизацию по годам, предложенную академиком, доктором исторических наук В.В. Егоровым.

Однако, имеющая еще один аспект, быть может, в чем-то спорный - дополнительная классификация развития монтажа на телевидении, которая совпадает с историческими периодами:

первый период (до 50-х годов) - период освоения нового метода фиксации звука и изображения - период технического «прорыва» электровидения на расстоянии (1900 год), переросшего в телевидение, где вопросы монтажа сводились к простейшей «склейке»;

второй период - период дикторский (в какой-то степени - период актеров «переживания»), отсюда усиление идеи, что специфической чертой телевидения является «крупный план» - эмоциональное переживание мгновения, подчеркивающее реальность происходящего на экране;

третий период - период журналистского начала (автора словесного обобщения, сопоставления, трактовки) и здесь пластика, монтажное построение является «усилением» утверждений, соединяется в единстве «изображенное» и «неизображенное», «столкновение» раскрывает внутренние связи внешнего действия, «диалог» и открытый «монолог» - звенья одной цепи, а время «здесь и сейчас» остается незыблемым постулатом телевидения, унаследованным от радио, - на уровне монтажных соединений телевидение на глазах у зрителя монтирует в р е м я (как сквозное, что является высшей стадией реальности, так как каждое мгновение времени одновременно - «прошлое», «настоящее» и «будущее» из - за смены планов, которые становятся «уплотненными» по информации, легко читаемыми благодаря авторским комментариям.

На телевидении начинает легко уживаться оперирование временем - «прошлое» становится «настоящим», а «настоящее» комментируется из «будущего».

Параллельный и ассоциативный монтаж занимают свое место на телевизионном экране наравне с повествовательной формой.

Логика авторских комментариев «теснит» логику» развития события. Становится «просто и легко» проиллюстрировать свой постулат «картинкой», и совершенно необязательно, чтобы зритель думал и сопоставлял. «Актер переживания» и «автор» начинают выступать в едином лице.

Так на экран врывается «клиповый монтаж» и «реальность» переводит в разряд «виртуальной реальности» электронного мира.

«Телевизионная картинка» наполняется чувственностью (свою роль играют темпо-ритмическое построение и «взрыв» цветности, как концепция - «мир - это шоу, оно может быть веселым, карнавальным, или трагическим и кровавым», как на это посмотреть.

И телевидение вступает в период(его можно обозначить, как четвертый) продюсерского телевидения (иногда это «базар», иногда это «основной инстинкт» выживания, рекламируется «все», продается оптом и в розницу, кто как успеет...).

Многослойность, объемность, непредсказуемость, агрессия и декаданс - вот что отражают монтажные поиски сегодня - «одномоментность» в ее чувственном многогранном и ускользящем проявлении многоликости. Калейдоскоп событий превращается в спецэффекты электронных программ.

Монтажные склейки становятся «явными», открытыми, а разноплоскостное пространство объединяется ведущим как предъявленный факт телезрителю (по принципу многокамерной съемки: зритель уже привык, что одномоментно он может видеть разные точки зрения не только «по картинке», но и по высказанным точкам зрения разных людей на одну и ту же тему, по сборке новостийных сюжетов - плюрализм, демократия, одновременность происходящих событий между собой даже и не связанных ни географией места действия, ни своим возникновением ... - черты телевизионного зрелища).

Отсюда монтаж телевизионный не одно и то же, что кинематографический монтаж, хотя и заманчиво откомментировать термины как единство аудиовизуального искусства: корни одинаковые, а осмысление возможностей не всегда идентичные.

Пространственно-временное искусство и временно-пространственное меняют знаки при общей формуле: общ. + ср. + кр. + ср. + общ., так как на телевизионном экране иная степень документальной условности, нежели в кино (там каждое мгновение переходит в разряд «прошлого», «отраженного», «замкнутого», «устойчивого», даже несмотря на отдельные открытые финалы).

Краткие выводы: Функциональное назначение монтажа заключается в совокупности технических приемов, при помощи которых не только соединяются два разрозненных фрагмента (или изображения, звука и изображения) некоего действия в единое целое, но и создается иллюзия достоверности происходящего в пространстве и во времени, что позволяет зрителю воспринимать образ действительности и характеров персонажей как реальность, верить в художественный вымысел, сопереживать с документальными героями и даже принимать участие в их судьбе (на этом основано интерактивное телевидение).

Монтаж выполняет две основные функции:

- 1) чисто техническую, подчиненную технологическому процессу, завершающему производство фильма или телепродукции (окончательная сборка, соединение отдельных планов, сцен, эпизодов, соединение звука и изображения в единое целое);
- 2) эстетическую (т.е. монтаж - наивысшее проявление синтеза всех выразительных средств экрана, способ художественного мышления и образного воплощения темы, идеи экранного произведения).

Монтажное изложение сюжета, выразительность раскадровки, разнообразные приемы сочетания кадров органически связаны с драматургией, аудиовизуальной композицией экранного произведения и подчинены идейным и творческим замыслам режиссера.

Умелое использование изменения точек показа и приемов съемки, контрастов кадров изобразительного и звукового рядов, их содержания делает сюжет (экранное произведение) более динамичным, придает многозначность художественным образам, правдивое отображение происходящих событий и характеры людей, участвующих в этих событиях.

При этом монтаж служит не только как соединение или противопоставление одной сцены другой, как столкновение одного изображения с другим, но и помогает расставить нужные акценты и усиливает воздействие экранных образов, помогает раскрытию характеров на экране.

При помощи монтажа происходит:

- 1) разбивка действия на куски (показ части вместо целого) для усиления воздействия, для создания динамики развития действия. Эти фрагменты могут отличаться друг от друга по времени и пространству;

- 2) соединение этих кусков (при этом воссоздается логика развития сюжета, его последовательности и возникает зримый целостный образ);
- 3) создание особого экранного времени и экранного пространства. Оно может совпадать с реальными координатами времени и пространства, а может быть, и условными (приблизженными к самой реальности, иллюзорными, фантастическими или виртуальными).

Монтаж фиксирует:

- 1) точную длительность прослеживания явлений с точки зрения как героев, так и авторов;
- 2) последовательность точек показа, их столкновения и взаимосвязи, которые отражают отношение к прослеживаемому явлению, к героям, их взаимоотношениям и т.д.

При помощи монтажа происходит смена впечатлений как основной организации зрелища: изменяются точки показа, длительность фиксации событий, сталкиваются при помощи контрастов звуковой и изобразительный ряды, сопрягаются «взгляды» авторов и героев на то или иное событие.

Посредством этих столкновений раскрываются взаимоотношения героев, оценка ими происходящего, выявляется авторская позиция как по отношению к героям, так и к самому событию, становится ясной сверхзадача передачи или другого экранного произведения в целом.

Характер монтажа во многом зависит от характера материала (от сюжета, идеи фильма или передачи), от изобразительного решения как отдельных кадров, так и их взаимодействия между собой, от звукового, светотонального, цветового и ритмического рисунков, а также от тех эстетических и даже политических задач, которые побудили художника обратиться к этому материалу, поднять именно эту тему.

Несмотря на обилие направлений, стилей, жанровых особенностей, в современном экранном искусстве можно выделить общие модели и типологические структуры построения экранного произведения, которые лишь видоизменяются в зависимости от задач, материала, индивидуальности автора, контекста времени.

Основной закон зрелища - закон контрастов (как по линии драматургии, так и по линии композиционно-монтажного построения материала).

Основной закон монтажа - соблюдение единства стилистической манеры повествования, раскрывающей тему,

логическая или психологическая мотивировка монтажных переходов (в раскрытии драматургии, в переходе от кадра к кадру, от эпизода к эпизоду и т.д.).

Ключевые слова, употребляемые в лекции:

Типы монтажа - межкадровый и внутрикадровый.

Межкадровый монтаж - это способ соединения двух или нескольких кадров, в каждом из которых зафиксировано некое одномоментное действие. Это сочетание (склейка) двух рядом стоящих кадров подчиняется их взаимодействию между собой, авторской идее, раскрытию смысла, содержанию.

Межкадровый монтаж является основным видом в создании единого монтажного решения экранного произведения.

Основные требования к такому типу монтажа - плавность переходов от кадра к кадру в одной и той же непрерывно развивающейся сцене и контраст при переходе от одного эпизода к другому.

Межкадровый монтаж часто используется при фиксации целой сцены без движения с применением статичной камеры, при переходе с переменной крупности, изменения направления движения в одной монтажной фразе, при линейном композиционном построении.

Внутрикадровый монтаж - построение единого выразительного пространства - времени кадра при помощи ракурсного построения, применения объективов разного фокусного расстояния (смена глубины резко изображаемого пространства - перефокусировка, смена объективов: с обычным расстоянием, приближенным к обыденному восприятию глубины резкости, длиннофокусного, короткофокусного, при помощи смены крупности плана, движения камеры, движения персонажей, смены светотонального и цветового решения внутри одного монтажного плана).

Иными словами, внутрикадровый монтаж - такой метод работы, при котором внутри одного длинного кадра сменяются различные ракурсы и крупность объектов съемки при помощи «выкадрирования» камерой или их изменения, построенные на движении объектов съемки.

Движение в кадре является основным организующим началом.

При панорамной съемке внутрикадровый монтаж как бы объединяется с «объективной» точкой зрения на событие, фиксируя это событие в его продолжении.

Если панорамная съемка сочетается с принципом работы ручной камерой (как «субъективной»), то в действие вносится элемент психологического акцента. Особая роль при этом принадлежит ритмическому построению данной сцены, неожиданным ракурсам, панорамам с элементами смазки изображения, передающими экспрессию, дробному монтажу.

При внутрикадровом монтаже применяется:

- 1) съемка с движения;
- 2) кадры, снятые с неподвижных точек (глубинный мизанкадр), а также кадры, снятые с переменной крупности при помощи смены объективов, или с применением расфокуса.

На телевидении внутрикадровый монтаж многие годы был одним из ведущих способов монтажа, ибо он заменяет обычную монтажную разработку действия.

Внутрикадровый монтаж организует зрелище в единое целое внутри одного кадра, так как он объединяет общее впечатление от композиции кадра, действие объектов съемки и авторскую интерпретацию происходящего на экране, подчеркивая взаимосвязь (синтез) между выразительными средствами данного кадра.

Многокамерный метод съемки основан на слаженном движении камер и изменении точек показа (переключение с одной камеры на другую). В современных шоу программах иногда изображения с нескольких камер соединяют в едином формальном кадре.

Разработка сложной партитуры многокамерной съемки строится на динамике внутрикадрового монтажа и на особенностях работы режиссера за пультом (использование кнопочного моментального перехода с плана на план, микшерного плавного перехода, соединения двух планов - студийного и хромокея). Впервые многокамерный метод съемки был применен в кино, хотя и не совсем удачно. А затем он стал специфической чертой телевизионного зрелища.

При работе многокамерным методом съемки необходимо синхронизировать камеры. Особая роль принадлежит единству технических параметров камер для более точной цветопередачи.

Основные монтажные понятия:

- 1) кадр, план, крупность кадра, монтажный кадр, монтажная фраза;
- 2) мизанкадр, мизансцена;
- 3) эпизод;
- 4) ракурс;

Кадр - от франц. cadre - означает «рама» - имеет несколько значений:

- 1) отдельный фотографический снимок на киноплёнке, на котором зафиксирована одна из последовательных фаз движения снимаемого объекта или его статичного положения, воспроизводимого на экране.

Мизанкадр - образное решение действия в кадре с учетом всех выразительных средств экранного искусства.

Монтажная фраза - сочетание выразительных кадров, раскрывающих их контекст, их смысловое и эмоциональное содержание, подчеркивающие развитие действия и содержания, перерастающих из однозначно-информационных в многозначное содержание всего произведения в целом. Монтажная фраза, являясь составной частью эпизода, имеет определенный темпо-ритм и состоит из отдельных планов, объединенных единым содержанием.

Если действие разбивается на отдельные планы, которые потом будут монтироваться в единое целое, как правило, оно фиксируется на общем плане. Последующие кадры этого же действия разбиваются на средние, крупные планы и детали, при этом меняется положение и угол зрения камеры.

Главная задача в построении монтажной фразы - обеспечить полную последовательность планов. Начало и конец каждого кадра содержит «захлест» действия для того, чтобы при монтаже найти наиболее подходящее место для монтажного перехода.

Общая формула плавных монтажных переходов монтажной фразы: общий план + средний план + крупный план + средний план + общий план.

Монтажная фраза может быть составлена из кусков, снятых в разное время и в разных местах, либо включать в себя фрагменты определенного действия. При этом смысл отдельного кадра может существенно измениться от контекста монтажной фразы.

Монтажные приемы повествования:

- повествовательный монтаж;
- параллельный монтаж (как подвид - перекрестный);
- ассоциативно-образный монтаж;
- клиповый монтаж, который может быть употреблен как соединение ассоциативно-образного и параллельного монтажа;
- дистанционный монтаж как монтаж, соединяющий в себе повествовательный и ассоциативно-образный монтаж,

содержащий элементы повтора (смыслового, ассоциативного, пластического, звукового).

Рекомендуемая литература:

1. Арнхейм Р., Искусство и визуальное восприятие, БГК им. И.А. Бодуэна де Куртене, Благовещенск, 1999
2. Эйзенштейн С., Монтаж, Музей кино, М., 2000
3. Фелонов Л., Проблемы и тенденции современного монтажа, ВГИК, М., 1980
4. Утилова Н., Монтаж как средство художественной выразительности, ИПК, М., 1994

Тема 2. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения. Экранное пространство. Экранное время.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены. Наплывы. Микшерные переходы (вытеснение). Использование «звуковых захлестов» для смягчения монтажного перехода по изображению.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Резкое изменение крупности планов. Изменение освещения. Изменение колористического рисунка. Ракурсная съемка. Использование объективов с разным фокусным расстоянием. Обострение монтажного перехода, усиленного звуковым эффектом. Роль звуковых «пауз» при резких монтажных переходах.

Монтаж эпизодов.

Создание иллюзии трехмерного пространства при помощи звукозрительного монтажного построения.

Временное развитие действия и создание образа времени. Объективное время и субъективное восприятие течения события.

Способы электронного монтажа: техника и технология.

Последовательная запись видеопрограммы. Многослойный монтаж. Особенности монтажных приемов при линейном и нелинейном способе монтажа.

Создание особого виртуального трехмерного мира. Роль цветового решения в создании иллюзорного мира. «Уплотнение» композиции кадра.

Звуковое решение при создании виртуального мира. Шумы (искусственные и реальные), их единство и противоположности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. В чем основные закономерности композиционного построения кадра?
2. Как влияет композиционное построение кадра на выявление драматургической задачи всей передачи (сюжета, клипа) в целом?
3. Как расшифровать тезис - «разбивка действия, пространства, тонального (звукового) строя на крупности планов есть основа отражения характеров персонажей, их взаимоотношений между собой и окружающим миром, передача масштаба происходящего на экране, выражение авторской позиции к показываемому объекту или действию»?
4. В чем заключается особенность плавных монтажных переходов? Почему основой плавных монтажных переходов стала закономерность переходов от общего через средний к крупному и ее зеркальное отражение (крупный + средний + общий планы)?
5. Что такое «контраст» как образное монтажное решение?
6. Как вы понимаете «одновременность в восприятии целого и частей этого целого»? При каких условиях этот прием сводится лишь к чистой информации, а при каких - к воссозданию образ отраженного события, явления, характера?
7. В чем разница между планами, которые можно разложить на элементы, и планами, которые несут в себе лишь общее впечатление?
8. Какую роль играет деталь в создании экранного образа?

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА:

1. Открытие способа плавного повествования и «жвачка для глаз» - одно и то же или в способе плавных переходов должно быть «еще что-то»? Исследование основных принципов и «открытие» главного закона зрелища (закона контрастов).
2. «Ключевые» кадры и их роль в монтажном решении.
3. «Расклеивание» и «склеивание» монтажных планов. Сущность этих форм решения.
4. Воссоздание характера героя или создание образа события методом длительного наблюдения или при помощи «столкновения» или «сопоставления» кадров, эпизодов, «реконструкции» события. Авторский комментарий как

особый вид монтажного соединения разнофактурного видеоматериала.

Методические указания:

Данная лекция в основном строится на разборе иллюстративного материала, характеризующего практическое использование приводимых приемов. Как одни и те же приемы по-разному организуют материал и воздействуют на зрителя. Именно в этом обсуждении и заключаются основные выводы, которые слушатели должны для себя сформулировать.

Ключевые слова, употребляемые в лекции:

Временной код - цифровая информация в часах, минутах, секундах и кадрах; записывается на носителе информации на дорожку для расшифровки звука и изображения, для определения фрагментах, используемого для последующего монтажа.

Монтажные переходы - переход от одного плана к другому, от одного эпизода или сюжета к другому. Они могут осуществляться различными способами: прямыми склейками, микшерными переходами, «наплывами», вытеснением, включением титров, фотографий, мультимедийных заставок. Наплывы - плавный монтажный переход, при котором яркость предыдущего кадра плавно снижается, а яркость последующего кадра увеличивается. Продолжительность монтажного перехода методом «наплыва» колеблется от 12 кадров до 2 секунд.

Рекомендуемая литература:

1. Рабигер М., Режиссура документального кино, ИПК, М., 1999
2. Розенталь А., Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес, изд. «Триумф», М., 2000

Тема 3. Монтаж на «движение».

Статика и динамика.

Особая роль переходов с одной крупности плана на другую (скрытая форма движения, акценты при построении диалога).

Различные формы движения, помогающие создать образ события, действия, характер персонажей. «Прерывание» движения, «остановка» движения как творческий прием.

Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения.

Влияние композиции кадра на восприятие различных форм движения. Течение времени и характеристика пространства, решенные через образ движения.

Изменение темпо-ритма - форма «движения» сюжета, характера, отношения к событию. «Внешнее» движение и «внутреннее» движение.

«Движение» светотонального рисунка. Изменение цвета как особая форма движения.

Движение и монтаж короткими планами (от «тотального» монтажа С. Эйзенштейна до поисков клипового монтажа).

Монтаж длинных планов. Воздействие замедленного движения, удлинения монтажных планов. Рапид.

Видимое ускорение или замедление движения и ощущение изменения скорости движения. Роль звукового решения на восприятие скорости движения, темпо-ритма монтажного плана, эпизода.

Внутрикадровый монтаж. Движение персонажа. Движение камеры: панорамы, наезды, отъезды, трансфокация. Применение спец. вспомогательной операторской техники для передачи различных форм движения.

Применение компьютерных технологий для создания и подчеркивания различных форм движения.

Построение глубинной мизансцены с первоплановой композицией. Роль диагонали в композиции кадра. Построение мизансцены по диагоналям.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Как передается «движение» на экране?
2. Какими способами на экране передается скрытая форма «движения»?
3. Охарактеризуйте особенности композиционного построения кадра, снятого с одной точки и с использованием внутрикадрового движения.
4. Охарактеризуйте особенности композиционного построения кадра, снятого с движения?
5. В чем особенности композиционного построения различного вида панорам и их включения в монтажный ряд?
6. Охарактеризуйте особенности внутрикадрового монтажа.

7. Как передать на экране нарастание напряжения (перечислите способы внешних и внутренних форм движения)?
8. Охарактеризуйте способы передачи скорости движения (замедленное движение, передача нормальной скорости движения, ускоренное движение, быстрое движение, смешанное движение). Как эти виды движения влияют на монтажное решение сцены, эпизода в целом?
9. В чем особенности построения глубинной мизансцены? Какова роль первоплановой композиции в решении глубинной мизансцены?
10. Какие особенности построения композиционного решения необходимо учитывать при соединении движения объекта съемки и движения камеры?

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА:

1. Структура клипа и роль «движения» в его построении.
2. Влияние звукового ряда на темпо - ритм сцены, эпизода, всей телепередачи в целом.
3. Роль «внешнего» и «внутреннего» монтажного движения развития характера героя, события, всей телепередачи в целом.
4. Многокамерный метод съемки как особая динамика телепередачи.
5. Возможности изменения динамики при помощи нелинейного монтажа. Новые динамические эффекты современных компьютерных программ. «Передел» границ реального мира при помощи виртуальных спецэффектов коммуникативного поля как новой динамической структуры.

Краткие выводы:

Движение - это одно из важнейших составляющих человеческого существования.

Подсознательно мы дорожим своей жизнью, и когда видим движущийся предмет, с напряжением ожидаем его приближение.

Именно потому, что любые формы движения вызывают ту или иную ответную реакцию, движение необходимо рассматривать только в связи с его с м ы с л о в ы м содержанием и э м о ц и о н а л ь н ы м воздействием (они могут совпадать или вступать в контрапункт).

Особенно остро встает этот вопрос, когда мы говорим об образном построении и движении сюжета, о динамическом

построении пространственно-временных видов искусства - цирке, театре, кино и телевидении. Отсюда возрастает роль использования статики и динамики. Статика в выше перечисленных видах искусства относительная, так как она включена в динамический ряд (временное течение, зафиксированного действия).

В смене крупности планов заключено как бы два пространства образа - пространство ф и з и ч е с к о е, т.е. «внешнее» и пространство ч у в с т в е н н о е (оценка, нравственное отношение к действию - выбор крупности героя, в выборе ракурса, соотношения масштаба объектов съемки в едином монтажном плане).

Компоненты статичного плана, придающие ему «внутреннюю» динамику: движение эмоций персонажа и эмоций зрителя, вызываемых изображением, формальное построение композиции кадра (уравновешенная композиция, неуравновешенная композиция, правосторонняя или левосторонняя композиция, смешанная композиция, содержащая статику и динамику одновременно, диагональное построение кадра, включение первоплановой композиции, перевода фокуса и т.д.), изменение свето-тонального и колористического рисунка, звуковое сопровождение: музыкальное - иллюстративное или имеющее свое драматургическое развитие; словесное: диалогическое, монологическое; включение пауз.

Компоненты динамического построения плана: все виды движения: движение персонажа, движение камеры, использование объективов различной кратности, использование оптических насадок, движение персонажа и камеры одновременно, композиционное «усиление» или «ослабление» восприятия скорости движения (правосторонняя или левосторонняя композиция кадра, диагональное построение, использование короткофокусного или длиннофокусного объективов, свето-тональное и цветовое решение композиции кадра, укорачивание или удлинение монтажного плана).

Все выше перечисленные построения организуют «движение» в кадре, а так же создают общее впечатление темпоритмической организации всей телевизионной программы или сюжета в целом.

Особая роль при отборе последовательности монтажных планов, в которых присутствуют элементы движения (будь то движение персонажа или (и) движение камеры), принадлежат планам «до» и «после» основного опорного плана, ибо от них зависит восприятие движения: они или «оборвут» движение, или

придадут ему большую скорость. Это эффект происходит из-за способности по инерции (добавлять) воспринимать продолжение фазы движения и направления движения, соединяя два рядом стоящих плана как единое целое.

При монтаже на «движение», необходимо соблюдать ориентацию в пространстве, как часть монтажа на «движение».

Ключевые слова, употребляемые в лекции:

Избирательность при восприятии движения - способность человека выделить объект внимания по принципу выделения его в пространстве: «близко - далеко», «большая скорость - меньшая скорость», «светлый - темный», «яркий - бледный»; по психологической мотивировке: «знакомый - незнакомый», «свой - чужой», «страшный - привлекательный»; по законам композиционного построения (движение, снятое единым куском; движение, смонтированное из отдельных фаз; движение слева направо, справа налево, на камеру или от камеры, на светлом или темном фоне - по принципу контраста).

Выразительность движения - движение, продиктованное его целесообразностью, психологической мотивировкой, возникновение движения благодаря предпосылкам (психологическое отражение состояния объекта съемки, контрапункт «видимого» и «неизображенного»), отказное движение, жест, мимика, пластическая отчетливость движения.

Мизансцена как выразительное движение, развернутое в пространстве (определение С. Эйзенштейна).

Ритм - повторность элементов (составляющих) этот ритм. Под ритмом понимается всякое чередование, выражаемое четким количественным законом повторности входящих в него элементов (вертикалей, повторов светлых и темных кадров, длинных и коротких планов, цвета и цветовых пятен, объектов, движения камеры, оптические приемы, повторы композиций или их элементов, звуковых раздражителей, музыкальных тем, драматургических ходов).

Ритм - это всегда ощущение внутреннего движения.

Золотое сечение - пропорции средних и крайних отношений, т.е. соотношение 1: 1,618, или иными словами, соотношение одной трети к двум третям (деление прямого отрезка на две части таким образом, что большая часть отрезка относится к величине целого отрезка, как его меньшая часть - к большей).

Рекомендуемая литература:

1. Арнхейм Р., Искусство и визуальное восприятие, БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, Благовещенск, 1999

2. Даниэль С., Искусство видеть, Л., 1990
3. Кандинский В., О духовном в искусстве, М., «Алгоритм», 2000
4. Медынский С., Панорамная съемка, М., ИПК, 2002
5. Пондупуло Г., Ростоцкая М., Новые искусства и современная культура. Фотография и кино, М., ВГИК, 1997
6. Руубер Г., О закономерностях художественного визуального восприятия, Таллин, «Валгус», 1985
7. Флоренский П., Обратная перспектива, М., Искусство, 1990

Тема 4. Роль светотонального и цветового решений в монтажном построении телевизионного зрелища.

Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана. Драматургия света. Драматургия цвета.

Светотональное и цветовое решение как характеристика пространства, времени, характера персонажа. Реальность и условность светотонального и цветового решений.

«Светлое на темном», «темное на светлом» и их суммарная роль в цветовом решении всей программы в целом. Уход из «позитива» в «негатив». Резкий переход освещения кадра «из ночи в день» и из «дня в ночь». Роль холодной и теплой тональности в монтажном решении всей передачи в целом.

Цифровые обработки цвета и светотонального решения изобразительного ряда. «Вычитание» цвета. Цветовые переходы в черно-белое изображение и обратно в цвет. Особенности микшерных переходов по яркостям и тональностям.

Роль светотеневого решения и цветовой палитры построения композиции всего произведения в целом на восприятие реального и виртуального миров.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Какова роль светотонального построения композиции кадра на монтажный строй?
2. В чем формальная сторона перехода по «свету» в двух рядом стоящих кадрах при плавных монтажных переходах?
3. Существует ли разница между определениями «освещение» и «освещенность»?
4. Как виды освещения влияют на монтажную структуру телевизионного зрелища?

5. В чем взаимовлияние светового и цветового решения монтажного плана, монтажной сцены, эпизода, всего телевизионного зрелища в целом?
6. Что такое «ключевой» цвет?
7. Какую роль играет цветовая насыщенность на восприятие телевизионного зрелища?
8. В чем особенности монтажа «по цвету»?
9. В чем сущность монтажных переходов через «черные» поля и через «белые»?
10. В чем кроется ошибка при съемке монтажных планов при взятии баланса «по белому», если он взят при разных условиях освещения?
11. При каких условиях используется прием «стробирования»? Изменяется ли при этом цветовая и световая характеристики кадра?
12. Какие существуют возможности коррекции цвета? Перечислить фильтры, корректирующие цвет. Для чего используются источники света с одинаковой цветовой температурой?

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА:

1. Использование освещения как драматического акцента в монтажном построении сюжета.
2. Изменение светового и цветового рисунков при создании музыкальных шоупрограмм и видеоклипов.
3. Роль светового и цветового решений в рекламных роликах.
4. Единство и контраст цветового решения в телевизионных фильмах и телепрограммах.
5. Цветовое «личностное» пространство как характеристика героя.
6. Светотональное и цветовое решение как среда обитания.
7. Цвет как исторический комментарий в изобразительно-монтажном построении телепроизведений.
8. Цвет как часть характеристики рекламируемого товара.
9. Воздействие цвета и освещенности объектов съемки на протяжении эфирного времени вещания.
10. Цветовые символы канала как часть политики и стратегии канала.

11. Взаимосвязь освещения и колористического решения на отношении человека к происходящим событиям, показанным на телеэкране.

Методические указания:

Данная тема рассматривается с точки зрения практического применения монтажных соединений и в преломлении с возможностями современных программ нелинейного монтажа. Лекция строится на анализе различных телепередач, рекламных роликов и шоу программ. Так же привлекается уникальный материал (таблицы, иллюстрации, слайды), в которых раскрывается суть ключевых слов, употребляемых в лекции.

Ключевые слова, употребляемые в лекции:

Видимый мир - «освещенный» мир (то есть на предметы падает свет), а отсюда как объемный. Как правило, при естественном освещении свет исходит от одного источника: это может быть, солнце или луна. Все остальное освещение - это отраженный свет, преломленный воздушной средой и создаваемый рефлексами.

Свет выявляет цвет, форму, фактуру, объемность, относительный размер, состав и физическое состояние объектов.

Характер освещения зависит от размера и расстояния до него и от угла падения света на предмет.

Виды освещения: бестеневое, светотеневое, контровое, эффектное.

Цвета, которые приписываются предметам, являются следствием воздействия отраженного ими излучения, достигающего глаза наблюдателя. Любой цвет имеет свой спектральный состав.

Чистые (яркие) цвета являются следствием резко избирательного поглощения и отражения. Они характерны для полверхностей, которые отражают почти все излучения с определенными длинами волн и поглощают остальное обычным образом.

Ненасыщенные (бледные) цвета обусловлены меньшей избирательностью. Они характерны для поверхностей с малой поглощающей способностью, отражающих в широком диапазоне длин волн, с доминирующей ролью некоторых длин волн.

Приглушенные цвета являются следствием низкой отражательной способности, когда поглощается излучение почти на всех длинах волн и лишь на некоторых отражается.

Рекомендуемая литература:

1. **Волынец М., Свет в работе оператора, М., ИПК, 2003**
2. **Г. Гидони «Искусство света и цвета»**
3. **Иванов А., Видеомонтаж на компьютере, СПб., Корона Принт, 2002**
4. **Железняков В., Цвет и контраст, М. 2002**
5. **Клипатрик Д., Свет и освещение, М., Изд. «Мир, 1988**
6. **Леонтьев К., Цвет Прометея, его же Музыка и цвет**
7. **Миннарт М., Свет и цвет в природе, М., Изд. Физико математической литературы, 1958**
8. **Третьяков Н., Образ в искусстве, М., 2002**

Тема 5. Монтаж звука. Синтез звука и изображения.

Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда. Взаимодействие звука и изображения.

Особенности монтажа диалога. Закадровый текст (авторский комментарий, дикторский текст). Единство аналитического комментария и видеоряда.

Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звуоряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука. Синхронизация звука и изображения - техника и творческие приемы. Монтаж изображения под готовую фонограмму. «Наложение» звука на видеоряд. Характеристика и особенности применения этих приемов. Понятие - «объемный звук». Создание сложной звуковой партитуры (монтаж различных звуковых элементов - музыки, шумов, словесного ряда).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. В чем заключается взаимосвязь изобразительного ряда и звуоряда? Формирует ли звук зрительское восприятие также как и видеоряд?
2. При каких вариантах монтажных соединений происходит «усиление» ощущения движения? При каких - «ослабление»?

3. Как влияет монтажная структура видеоряда на звуковое решение?
4. В чем заключается звуковое решение диалога? В чем суть совпадения «видимого» изображения и «звучания» диалога на экране? При каких случаях звук «забрасывается» за асинхронное изображение?
5. В чем особенности контрапункта зрительных и звуковых образов? Что такое «полифония»?
6. При каких условиях «изобразительный план» не требует синхронизации звука?
7. Что должен помнить оператор при записи звука во время съемки?
8. Можно ли исправить звук при монтаже? Перечислите возможности (технические) современной цифровой техники для подбора и обработки звука во время монтажа.

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА:

1. Современные поиски синтеза звука и изображения.
2. Особенности пластического и звукового решений в ремейках.
3. Звуковое решение сериалов. Иллюстративность и фрагментарность диалогов как структура монтажного построения сериала.
4. Особенности монтажа «объемного» звучания и его воздействие на зрителя.
5. Восприятие пластического образа пространства и роль звукового решения на его построение. Совпадение крупности звукового и видеоряда. Контрапункт звукового и видеоряда.

Методические указания:

Данная лекция, как и предыдущая, имеет практическое значение. Именно поэтому она строится на разборе телевизионных программ, музыкальных клипов, рекламных роликов, токшоу и развлекательных программ. Конкретные примеры дают возможность разобрать различные приемы применения аудиовизуального монтажа. Основные ключевые слова данной лекции были разобраны в предыдущих лекциях.

Рекомендуемая литература:

1. Михалкович В., **Изобразительный язык средств массовой коммуникации**, М., Наука, 1986
2. Розенталь А., **Создание кино и видеофильмов**, М., Изд. Триумф, 2000

3. Тарковский А., Уроки режиссуры, М., ВИПКРК, 1993
4. Тарковский А., Начало... и пути, М., ВГИК, 1994
5. Эйзенштейн С., Монтаж, М., Музей кино, 2000

Тема 6. Историческая эволюция взглядов на основные принципы теории и практики монтажа. Обзор.

Основы теории монтажа (Лев Кулешов, Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн, М. Ромм, Артур Пелешян и др.) Новые формы монтажа в западном кинематографе. Наследие теории монтажа и современные направления на телевизионном экране.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Перечислите этапы становления теории монтажа.
2. В чем Вы видите преемственность теорий кинематографического монтажа (или других видов искусства) на телевизионный масштаб?
3. Как Вам кажется, кто из теоретиков больше всего повлиял на рождение клипового монтажа? Или клиповый монтаж родился как новый вид телевизионного зрелища, объединив в себе не только возможности современных технологий, но и поиски аудиовизуальной выразительности (кино, мультипликации, коллажа в живописи, фотографии, новых форм открытой условности в театре, телевизионных музыкальных программ)? Обоснуйте свой взгляд на этот вопрос.
4. Какие новые формы монтажа Вы видите на современном телевизионном экране? Или сегодня эти поиски сведены к трем направлениям - межкадровый монтаж сериалов и рекламных роликов; клиповый монтаж с применением мультимедийных приемов и компьютерной графики; сложное сочетание внутрикадрового и межкадрового монтажа в сочетании с музыкальным решением, как усиления эмоционального воздействия на зрителя или раскрытия новых ассоциаций в фильмах-наблюдениях (в таких, как, например, «Микромир» или «Птицы»)?

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА:

1. Анализ фильмов известных режиссеров.
2. Составление монтажного листа понравившегося эпизода фильма, телевизионного фильма, клипа, рекламного ролика. Анализ структуры этого эпизода.
3. Реферативное изучение теории монтажа.

Тема 7. Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда и звукоряда электронным способом.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. В чем особенности аналогового монтажа?
2. В чем особенности цифрового монтажа?
3. В чем особенность технологий монтажа? Почему сегодня технологии «стоят дорого»?
4. Охарактеризуйте современные программные обеспечения и их возможности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.

ОВЛАДЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕЛИНЕЙНОГО МОНТАЖА.

УПРАЖНЕНИЯ: ЗАРИСОВКА, АНОНС, МОНТАЖ ВИДЕОСЮЖЕТА.

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ.

Тема 1. Монтажное построение информации, сюжета и очерка. Обзор основных приемов. Выбор основных монтажных приемов на стадии съемок.

Событие и образ события - знак равенства или знак вопроса. Герой - событие - автор и границы монтажного построения.

Жизнь в формах «самой жизни». Отражение «реального» пространства как характеристики масштаба события. Отражение «реального» времени как характеристики «здесь и сейчас». Возможна ли инсценировка и постановочные планы при создании очерка?

Тема 2. Монтажное построение документальных и документально-игровых передач.

Тема 3. Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.

Тема 4. Монтажное построение сериалов, художественных телефильмов и художественно-документальных телефильмов и программ.

Тема 5. Монтажное построение рекламных роликов и клипов.

Учебно-методическая карта дисциплины

**«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»**

(для слушателей группы режиссеров монтажа) - сводные лекции для подгрупп «режиссеры монтажа» и «режиссеры мультимедиа».

Срок обучения – 1 год

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Общая характеристика курса «Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности». Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении.

Монтаж как форма творческого мышления. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов». Звукозрительный монтаж. Клиповый монтаж. Современные виды монтажа.

Семинар по выбранной теме с разбором конкретных примеров.

Практические занятия.

Форма контроля – собеседование.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Практические занятия - Типы монтажных переходов. Техника и технология. Освоение программ нелинейного монтажа.

Форма контроля - составление монтажных листов (самостоятельная работа).

Тема 2. Лекция. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Практические занятия – Монтаж фрагмента с использованием основных приемов монтажа (зарисовка, монтаж сюжета).

Форма контроля – создание сюжета (монтаж видеоматериала – «зарисовка»).

Тема 3. Практические занятия по освоению различных монтажных программ.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Форма контроля – создание сюжета (с применением «многослойного» монтажа).

Тема 4. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения.

Практические занятия. Упражнения на все виды движения. Анализ выбранного слушателем фрагмента, построенного на «движении».

Форма контроля – создание анонса любого игрового фильма.

Тема 5. Лекция. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Семинар - Цветомузыка.

Практические занятия.

Форма контроля – создание сюжета с применением интересных светотональных и цветовых решений, построенного на музыкальном произведении (фрагменты из подбора).

Тема 6. Лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения). Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Тема 7. Практические занятия. Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукоряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

Форма контроля – создание экзаменационного сюжета по окончанию обучения.

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ.

Тема 1. Обзорная лекция. Монтажное построение информации, сюжета, и очерка.

Семинары.

Практические занятия.

Форма контроля – монтаж сюжета.

Тема 2. Обзорная лекция. Монтажные структуры документальных и документально-игровых передач.

Семинар – собеседование, как форма контроля.

Тема 3. Обзорная лекция. Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.

Семинары.

Практические занятия.

Форма контроля – собеседование. **Семинар – собеседование,** как форма контроля.

Тема 3. Обзорная лекция. Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.

Семинары.

Форма контроля – собеседование. Форма контроля по завершению курса – экзамен.

«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»

**(для слушателей группы режиссеров монтажа) -
расшифровка расширенного курса для подгруппы режиссеров
монтажа.**

Срок обучения – 1 год

Введение. Синтез искусств. Принципы и закономерности построения художественного образа. Общий принцип «монтажного» построения в литературе, в театре, в изобразительном искусстве, в музыке, в кино и на телевидении.

Образный язык телевидения. Современные полифонические структуры и монтажное мышление. Монтаж и его роль в построении

телевизионного произведения. Зависимость монтажа от повествовательно-сюжетного начала и от характера материала (тема, идея, сюжет; пластическое решение, темпо-ритмическое построение). Интерпретация фактов и выражение авторской позиции при помощи монтажных построений.

Раздел 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Определение понятия «монтаж». Основные монтажные термины. Виды монтажа. Общая характеристика «межкадрового» и «внутрикадрового» монтажа.

Основные стадии процесса монтажа. Подготовка монтажных листов и отбор «опорных» кадров. Лист монтажных решений. Структурирование материала. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный. Монтаж как технический прием.

Аналоговый монтаж (виды аналогового линейного монтажа).

Цифровой монтаж (работа с программами нелинейного монтажа).

Создание проектов и их установок.

Типы технических монтажных переходов. «Прямая» склейка. Микршерные переходы. Переходы при помощи спецэффектов. Их роль как технических, так и творческих приемов. «Черновой» монтаж. Окончательный или «чистовой» монтаж.

Тема 2. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения. Характеристика изобразительного решения монтажных планов и его влияние на выбор монтажных соединений. Характеристика изобразительного решения монтажных планов.

Согласованность монтажных планов для поддержания центра зрительского внимания за развитием сюжета. Плавные монтажные переходы. Усиление внимания зрителя и психологические мотивировки монтажного решения. Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища.

Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены. Монтаж эпизодов.

Тема 3. Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом. Аналоговый монтаж.

Оцифровка видеоряда. Технические и технологические возможности изменения видеоряда при помощи электронного монтажа.

Общая характеристика монтажа в режиме «вставки» и в режиме «соединения». «Вставка» как технический прием и как творческий «ход», воздействующий на подсознание зрителя. Использование особенностей компьютерных программ при монтаже видеоизображения. Редактирование видеоматериала в окне Монтажа. Режимы окна Монтажа. Возможности различных палитр.

Тема 4. Монтаж на «движение». Статика и динамика. Соотношение статичных и динамичных кадров при выборе темпоритмического рисунка видеоряда. Фиксация движущегося объекта в кадре (без смены крупности планов, с применением раскадровки движения с изменением крупности).

Виды движения камеры и их влияние на монтажное решение. Движение камеры при статичном построении композиции кадра. Движение камеры при динамичном построении кадра (движущийся объект, движущийся фон). Движение камеры и объекта.

Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения как центра внимания, как усиления воздействия на зрителя, как способа манипуляции зрительского сознания, как способа агрессии. Особенности психологического восприятия зрителя движения как жизненно необходимого процесса и роль защитной реакции на «движение» при построении кадра.

Движение, зафиксированное при помощи оптики, с применением телевизионной техники и при помощи электронных спецэффектов. Общие черты воздействия и их различие при восприятии телевизионного изображения.

Роль светового и цветового решения кадра на восприятие движения.

«Усиление» и «ослабление» ощущения движения за счет звукового решения сцены, эпизода, всего телевизионного произведения в целом.

Темпо-ритмическое решение как организация движения развития действия, образного изменения состояния зрителей, как авторский комментарий к происходящему на экране, как передача пространственной и временной характеристик.

Особенности построения движения при создании реального и виртуального миров.

Особая роль движения плоскостей для создания мультимедиа. Организация изменений направлений движения и его скоростей, сочетания разно плоскостных пространств и движения внутри них для создания реального и виртуального миров.

Тема 5. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

«Светлое на темном», «темное на светлом» и их суммарная роль в цветовом решении всей программы в целом. Уход из «позитива» в «негатив». Резкий переход освещения кадра «из ночи в день» и из «дня в ночь». Роль холодной и теплой тональности в монтажном решении всей передачи в целом.

Цифровые обработки цвета и светотонального решения изобразительного ряда. «Вычитание» цвета. Цветовые переходы в черно-белое изображение и обратно в цвет. Особенности микшерных переходов по яркостям и тональностям.

Роль светотеневого решения и цветовой палитры построения композиции всего произведения в целом на восприятие реального и виртуального миров.

Тема 6. Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукоряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука. Основы микширования звука. Ривербирация.

Тема 7. Монтаж звука как образного решения аудиовизуального синтеза звука и изображения. Общая характеристика монтажного построения диалогов, монологов, закадрового текста - авторских комментариев, дикторского текста как информационного сообщения в современных телепрограммах и передачах разных жанров. Разнообразие монтажных решений.

Музыкальные жанры и их монтажное решение. Закадровое музыкальное сопровождение, как иллюстрация, как акцент, как характеристика происходящего на экране, как изменение пространства и времени, как рефрен или музыкальная тема героя.

Музыкальные клипы. Особенности их композиционно-монтажного построения как нового жанра аудиовизуального искусства.

Звук как характеристика реального мира. Звук как одно из организующих начал построения виртуального мира.

РАЗДЕЛ 2. Монтаж как форма творческого мышления.

Тема 1. Монтаж как форма творческого мышления. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения. Монтажное

построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Эстетические функции монтажа. Структурный монтаж.

Образный язык киноискусства и телевидения. Современные полифонические структуры и монтажное мышление. Монтаж и его роль в построении кинематографического и телевизионного произведения. Общие черты и различие.

Язык радио и телевидения. Общие черты и различия. Диалогические структуры, монологические, комментарий к происходящему и их монтажные построения.

«Театр» одного актера и его изобразительно-композиционное построение. Внутрикадровый монтаж и построение «глубинной» мизансцены как новое образное психологическое решение.

Взаимовлияние и взаимодействие образных структур на монтажное построение телевизионного зрелища различных видов искусства.

Тема 2. Виды монтажа. Классификация видов монтажа.

Межкадровый монтаж как способ соединения двух или нескольких кадров, в каждом из которых зафиксировано некое одномоментное действие.

Внутрикадровый монтаж как метод работы, при котором внутри одного длинного кадра сменяются различные ракурсы и крупности снимаемых объектов при помощи движения камеры («выкадрирования» объектов, расположенных в пространстве) или движения снимаемых объектов. Особенности построения выразительного единого кадра, действие которого протекает в одном и том же пространстве, в одно и то же время (единство пространства и времени). Применение внутрикадрового монтажа: съемка с движения; кадры, снятые с неподвижных точек (глубинный мизанкадр) и кадры, снятые с переменной крупности объектов при помощи смены объективов. Взаимосвязь внутрикадрового монтажа, мизансцены и планировки съемки.

Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов». Звукозрительный монтаж. Клиповый монтаж. Современные виды монтажа.

Тема 3. Монтаж как выражение авторской позиции. Авторские монтажные решения (анализ различных методов монтажа ведущих мастеров кино и телевидения). Основные положения теории монтажа.

Тема 4. Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия. Монтажное построение телевизионных программ различных жанров.

Тема 5. Историческая эволюция взглядов на основные принципы теории и практики монтажа. Основы теории монтажа (Лев Кулешов, Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн, Артур Пелешан и др.) Новые формы монтажа в западном кинематографе. Наследие теории монтажа и современные направления на телевизионном экране.

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ.

Тема 1. Монтажное построение сюжета и очерка.

Тема 2. Монтажные структуры документальных и документально-игровых передач.

Тема 3. Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.

МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (расшифровка расширенного плана курса для слушателей подгруппы мультимедиа)

Срок обучения – 1 год

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности. Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении.

Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Монтаж как выражение авторской позиции. Авторские монтажные решения (анализ различных методов монтажа ведущих мастеров кино и телевидения). Основные положения теории монтажа.

Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия. Монтажное построение телевизионных программ различных жанров.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный. Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов». Клиповый монтаж. Современные виды монтажа.

Практическое занятие - Типы технических монтажных переходов.

Форма контроля - составление монтажных листов (самостоятельная работа).

Тема 2. Лекция. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Практические занятия – Монтаж фрагмента с использованием основных приемов монтажа.

Тема 3. Практические занятия по освоению различных монтажных программ.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Тема 4. Лекция. Понятие пространства и времени в мультимедиа. Размывание границ «внешнего» и «внутреннего», «видимого» и «невидимого». Понятие «абстракция». Сочетания разноплоскостных и разновременных планов.

Форма контроля – создание сюжета (с применением «многослойного» монтажа).

Тема 5. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения. Особые формы движения в мультимедийных

продуктах. Изменения форм движения, привычных для реалистического мира.

Практические занятия.

Форма контроля – создание анонса любого игрового фильма.

Тема 6. Лекция. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Особая роль цвета, созданного при помощи спецэффектов (пульсирующий, мерцающий, ореольный) в мультимедийной продукции.

Семинар - Цветомузыка и ее варианты: музыкальные клипы. Современный взгляд. Вопросы симметрии и асимметрии в музыке, изобразительном искусстве и композиции кадра, как решения пространства и времени в музыкальных клипах.

Практические занятия.

Форма контроля – создание сюжета с применением интересных светотональных и цветовых решений, построенного на музыкальном произведении.

Тема 7. Лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения). Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Тема 8. Практические занятия. Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звуоряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

Форма контроля – создание экзаменационного сюжета по окончанию обучения.

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ.

Тема 1. Обзорная лекция. Монтажное построение заставок в информационных сюжетах и заставок для телепередач. Включение титров в «живое» видео.

Тема 2. Обзорная лекция. Монтажные структуры документальных и документально-игровых передач.

Тема 3. Обзорная лекция. Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.

Слушатели выбирают любое из заданий, приведенных в выше перечисленных темах.

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Учебно-методическая карта дисциплины

«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ» (для слушателей группы режиссеров монтажа)

Срок обучения – 1 месяц

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности. Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении.

Монтаж как форма творческого мышления. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Монтаж как выражение авторской позиции. Авторские монтажные решения (анализ различных методов монтажа ведущих мастеров кино и телевидения). Основные положения теории монтажа.

Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия. Монтажное построение телевизионных программ различных жанров.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативно-образный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов». Клиповый монтаж. Современные виды монтажа.

Практическое занятие - Типы технических монтажных переходов.

Форма контроля - составление монтажных листов (самостоятельная работа).

Тема 2. Лекция. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Практические занятия – Монтаж фрагмента с использованием основных приемов монтажа.

Форма контроля – создание сюжета (монтаж видеоматериала – «зарисовка»).

Тема 3. Практические занятия по освоению различных монтажных программ.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Форма контроля – создание сюжета (с применением «многослойного» монтажа).

Тема 4. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения.

Практические занятия.

Форма контроля – создание анонса любого игрового фильма.

Тема 5. Лекция. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Семинар - Цветомузыка.

Практические занятия.

Тема 6. Лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения). Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Тема 7. Практические занятия. Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звуоряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

Тема 8. Лекция. Историческая эволюция взглядов на основные принципы теории и практики монтажа. Основы теории монтажа (обзор теоретических работ Льва Кулешова, Дзиги Вертова,

Сергея Эйзенштейна, Артура Пелешяна и др.) Новые формы монтажа в западном кинематографе. Наследие теории монтажа и современные направления на телевизионном экране.

Семинары.

Форма контроля – создание экзаменационного сюжета по окончанию обучения.

Учебно-методическая карта дисциплины

«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ» (для слушателей группы режиссеров монтажа)

Срок обучения – 2 недели

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности. Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении.

Монтаж как форма творческого мышления. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Монтаж как выражение авторской позиции. Авторские монтажные решения (анализ различных методов монтажа ведущих мастеров кино и телевидения). Основные положения теории монтажа.

Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия. Монтажное построение телевизионных программ различных жанров.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Практическое занятие - Типы технических монтажных переходов.

Тема 2. Практические занятия. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Монтаж фрагмента с использованием основных приемов монтажа.

Форма контроля – создание сюжета (монтаж видеоматериала – «зарисовка»).

Тема 3. Практические занятия по освоению различных монтажных программ.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Форма контроля – создание сюжета (с применением «многослойного» монтажа).

Тема 4. Практические занятия. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения.

Форма контроля – создание анонса любого игрового фильма.

Тема 5. Лекция. Практические занятия. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Семинар - Цветомузыка.

Тема 6. Лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения). Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Тема 7. Практические занятия. Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукооряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

Форма контроля – создание экзаменационного сюжета по окончанию обучения.

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ.

Тема 1. Обзорная лекция. Монтажное построение информации, сюжета, и очерка.

Тема 2. Обзорная лекция. Монтажные структуры документальных и документально-игровых передач.

Тема 3. Обзорная лекция. Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.

Форма контроля по завершению курса – экзамен.

Учебно-методическая карта дисциплины

**«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»
(для слушателей группы видеорежиссеров)**

Срок обучения – 1 месяц

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности. Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении.

Монтаж как форма творческого мышления. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Монтаж как выражение авторской позиции. Авторские монтажные решения (анализ различных методов монтажа ведущих мастеров кино и телевидения). Основные положения теории монтажа.

Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия. Монтажное построение телевизионных программ различных жанров.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов». Звукозрительный монтаж. Клиповый монтаж. Современные виды монтажа.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Тема 2. Практические занятия по освоению различных монтажных программ.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Тема 3. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения.

Практические занятия.

Тема 4. Лекция. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Цветомузыка.

Практические занятия.

Тема 5. Лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения). Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукоряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

Тема 6. Лекция. Основы теории монтажа (обзор теоретических работ Льва Кулешова, Дзиги Вертова, Сергея Эйзенштейна, Артура Пелешяна и др.) Новые формы монтажа в западном кинематографе. Наследие теории монтажа и современные направления на телевизионном экране.

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ.

Тема 1. Обзорная лекция. Монтажное построение информации, сюжета и очерка.

Монтажные структуры документальных и документально-игровых передач.

Монтажное построение музыкальных и развлекательных программ. Роль монтажа в создании клипов и рекламных роликов.

«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»

(для слушателей группы мультимедиа)

Срок обучения – 2 месяца

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении.

Монтаж как форма творческого мышления. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный. Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативно-образный монтаж. Клиповый монтаж.

Тема 2. Лекция. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Тема 3. Лекция. Понятие пространства и времени в мультимедиа. Размывание границ «внешнего» и «внутреннего», «видимого» и «невидимого». Понятие «абстракция». Сочетания разноплоскостных и разновременных планов.

Тема 4. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения. Особые формы движения в мультимедийных продуктах. Изменения форм движения, привычных для реалистического мира.

Тема 5. Лекция. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Особая роль цвета, созданного при помощи спецэффектов (пульсирующий, мерцающий, ореольный) в мультимедийной продукции. Цветомузыка.

Тема 6. Лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения). Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукоряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ.

Тема 1. Обзорная лекция. Монтажное построение заставок в информационных сюжетах и заставок для телепередач. Включение титров в «живое» видео.

Тема 2. Обзорная лекция. Монтажные структуры документальных и документально-игровых передач.

Тема 3. Обзорная лекция. Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.

Слушатели выбирают любое из заданий, приведенных в выше перечисленных темах.

Учебно-методическая карта дисциплины

**«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»
(для слушателей группы операторов)**

Срок обучения – 7 недель

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Монтаж как форма творческого мышления. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Типы технических монтажных переходов.

Составление монтажных листов.

Тема 2. Лекция. Плавные монтажные переходы и их связь с основными приемами съемки. Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Клиповый монтаж.

Тема 3. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения. Основные приемы съемка движущихся объектов и движение камеры, воздействующие на темпоритмическое построение видеоряда.

Тема 4. Лекция. Роль светотонального и цветового решений и ее влияние на монтажное построение телевизионного зрелища. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Тема 5. Обзорная лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения) эпизода, всей передачи в целом. Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Техника записи звука и работа оператора со звуком во время съемок. Технология сборки звукоряда. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

Тема 6. Лекция. Монтажное построение телевизионных программ различных жанров.

Монтажное построение информации, сюжета и очерка.

Монтажное построение документальных и документально-игровых передач.

Монтажное построение музыкальных и развлекательных программ.

Учебно-методическая карта дисциплины

**«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»
(для слушателей группы операторов)**

Срок обучения – 4 недели

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция.

Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Плавные монтажные переходы и их связь с основными приемами съемки. Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Монтаж как форма творческого мышления.

Монтажное построение информации, сюжета и очерка.

Монтажное построение телевизионных программ различных жанров.

Монтажное построение документальных и документально-игровых передач.

Тема 3. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения. Основные приемы съемка движущихся объектов и движение камеры, воздействующие на темпоритмическое построение видеоряда.

Тема 4. Лекция. Роль светотонального и цветового решений и ее влияние на монтажное построение телевизионного зрелища. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Тема 5. Обзорная лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения) эпизода, всей передачи в целом. Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Техника записи звука и работа оператора со звуком во время съемок. Технология сборки звукоряда. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

МАСТЕРСКИЕ

Учебно-методическая карта дисциплины

«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»

(для слушателей группы режиссеров художественных программ)

Срок обучения – 2 года

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Общая характеристика курса «Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности». Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении.

Монтаж как форма творческого мышления. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Монтаж как выражение авторской позиции. Авторские монтажные решения (анализ различных методов монтажа ведущих

мастеров кино и телевидения). Основные положения теории монтажа.

Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов». Звукозрительный монтаж. Клиповый монтаж. Современные виды монтажа.

Практическое занятие - Типы технических монтажных переходов.

Тема 2. Лекция. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Тема 3. Практические занятия по освоению различных монтажных программ.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Форма контроля – создание сюжета (с применением «многослойного» монтажа).

Тема 4. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения.

Форма контроля – создание анонса любого игрового фильма.

Тема 5. Лекция. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных

переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Семинар - Цветомузыка.

Практические занятия.

Тема 6. Лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения). Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Тема 7. Практические занятия. Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукооряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

Тема 8. Лекция. Историческая эволюция взглядов на основные принципы теории и практики монтажа. Основы теории монтажа (обзор теоретических работ Льва Кулешова, Дзиги Вертова, Сергея Эйзенштейна, Артура Пелешяна и др.) Новые формы монтажа в западном кинематографе. Наследие теории монтажа и современные направления на телевизионном экране.

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ.

Тема 1. Обзорная лекция. Монтажные структуры документальных и документально-игровых передач.

Тема 2. Обзорная лекция. Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.

Форма контроля по завершению курса – зачет.

Учебно-методическая карта дисциплины

«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»
(для слушателей группы режиссеров документальных программ)

Срок обучения – 2 года

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Общая характеристика курса «Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности». Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении.

Монтаж как форма творческого мышления. Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие

зрителем экранного произведения. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.

Монтаж как выражение авторской позиции. Авторские монтажные решения (обзор работ ведущих режиссеров). Основные теории монтажа («доверие к действительности», «реальность» и «образ реальности»).

Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Типы технических монтажных переходов.

Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов». Звукозрительный монтаж. Клиповый монтаж. Современные виды монтажа.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

Тема 2. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения.

Тема 3. Лекция. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Цветомузыка.

Тема 4. Лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения). Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукооряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

Тема 5. Лекция. Историческая эволюция взглядов на основные принципы теории и практики монтажа. Основы теории монтажа (обзор теоретических работ Льва Кулешова, Дзиги Вертова, Сергея Эйзенштейна, Артура Пелешяна и др.) Новые формы монтажа в западном кинематографе. Наследие теории монтажа и современные направления на телевизионном экране.

Тема 6. Обзорная лекция. Монтажное построение сюжетов различных жанров.

Монтажное построение информации, сюжета и очерка.

Монтажные структуры документальных и документально-игровых передач.

Форма контроля – по завершению курса – зачет.

Учебно-методическая карта дисциплины

«МОНТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ»

(для слушателей группы режиссеров художественных программ)

Срок обучения – 2 года (мастерская)

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Общая характеристика курса «Монтаж на телевидении как средство художественной выразительности». Общая постановка вопроса. К истории вопроса. Разработка основных принципов монтажа в теории и практике кино и на телевидении.

Монтаж как форма творческого мышления. Виды монтажа. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов». Звукозрительный монтаж. Клиповый монтаж. Современные виды монтажа.

Монтаж как средство манипуляции. Психология зрительского восприятия.

РАЗДЕЛ 1. Практика телевизионного монтажа. Техника и технология современного монтажа. Взаимовлияние технических

решений и творческого процесса на создание телевизионных произведений.

Тема 1. Лекция. Основные монтажные термины и понятия. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа - линейный, нелинейный.

Типы технических монтажных переходов.

Составление монтажных листов (самостоятельная работа).

Тема 2. Лекция. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

Плавные монтажные переходы. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.

Резкие монтажные переходы как обострение зрительского восприятия телевизионного зрелища. Монтаж эпизодов.

Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом (обзор основных монтажных программ).

Тема 3. Лекция. Монтаж на «движение». Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения. Особенности темпо-ритмического построения телевизионных произведений.

Тема 4. Лекция. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.

Цветомузыка.

Тема 5. Лекция. Монтаж звука как образного решения (синтеза звука и изображения). Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда.

Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукоряда, его обработка. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.

Тема 6. Лекция. Историческая эволюция взглядов на основные принципы теории и практики монтажа. Основы теории монтажа (обзор теоретических работ Льва Кулешова, Дзиги Вертова, Сергея Эйзенштейна, Артура Пелешяна и др.) Новые формы монтажа в западном кинематографе. Наследие теории монтажа и современные направления на телевизионном экране