

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Северо - Кавказский государственный институт искусств

Театральный факультет
Кафедра режиссуры

Рабочая программа дисциплины
« Изобразительное решение фильма»
Уровень высшего образования
Специалист

Специальность
55.05.01(070601) Режиссура кино и телевидения

Форма обучения
очная, заочная

Нальчик 2014г.

1. Цели освоения дисциплины

Курс "Изобразительное решение фильма" посвящён рассмотрению основных сведений об изображении в фильме — как главного носителя художественности и документальной основы. Дикторский текст, придающий «второе измерение» киноискусству, играет важную, нередко определяющую роль в конструировании произведения и идейно-эмоциональном осмыслении отображаемого факта. Но, как было показано на многочисленных примерах, в силу самой специфики кинематографа зритель всегда верит, прежде всего, тому, что он видит на экране, а не тому, что слышит. Если между изображением и словом— комментарием автора возникает в какой-то момент конфликт, то победа остается в конечном счете за зрительным, «оптическим» образом.

Огромное значение в создании впечатляющей образной ткани произведения кинопублицистики имеет творческая работа оператора.

Цель курса – познакомить студентов с основами изобразительного решения фильма.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:

- формирование у студентов представления об основных методах изобразительного решения фильма
- раскрытие наиболее важных особенностей режиссуры фильма

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по специальности «Режиссура кино и телевидения» дисциплина «Изобразительное решение фильма» относится к базовой части профессионального цикла.

Предшествуют изучению дисциплины «Изобразительное решение фильма» следующие дисциплины «История телевидения», «История зарубежного кино», «История отечественного кино», «Теория и практика монтажа», «Кинооператорское мастерство», «Техника и технология телевизионного производства», «Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции:

Код	Содержание компетенции
ПК-1	способность к художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности, необходимой для создания аудиовизуального произведения
ПК-4	способность организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности
ПК-7	способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ПСК-4-5	способность и готовность применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом, программой

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

-кинематографический способ передачи информации;

Уметь

использовать знания основных направлений и этапов развития кинематографа и телевидения;

собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, художественным, научным; и этическим проблемам;

применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом; использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности съемочной площадки, грамотно ставить задачу техническим службам.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Изобразительное решение фильма» составляет на очном обучении 3 зачётных единиц (108 академических часа из них 70 групповых), на заочном обучении 3 зачетных единиц (108 академических часа из них групповых 10 часов)

Наименование темы	Количество аудиторных часов				ОК, ПК
	Лекции	Семинары	СРС	З\о	
1. Специфика экранных искусств.	5	3	4		ПК-7
2. Общие закономерности восприятия аудиовизуальной информации.	6		4	2	ПК-1, 7
3. Процесс распознавания экранного изображения.	5	3	4		ПК-7
4. Свет как формообразующий компонент изображения	6	2	4	2	ПСК-4-5
5. Информация, которую несет цвет.	5	2	3		ПК-7
6. Рамки кадра. Масштаб изображения. Композиция.	6		4	2	ПСК-4-5
7. Монтаж как способ создания пространственно-временного континуума.	6	2	4	1	ПСК-4-5
8. Способы создания экранного пространства.	5	2	4		ПК-1, 7
9. Смещение пространственных и временных характеристик	6		3	2	ПК-7
10. Изобразительные средства современного телевидения	5	1	4	1	ПК -1, ПСК-4-5
Всего:	55	15	38	10	

5. Содержание разделов дисциплины

Лекция первая. Специфика экранных искусств.

Принцип Интернета это символ информационной глобализации.

Стилистика фильмов изменялась в результате **совершенствования съёмочной техники и материалов.**

Стандарт видеосъёмки HDV (High Definition Video) и ТВЧ (телевидение высокой четкости), почти вдвое улучшающий качество «картинки» (1080 строк и более, вместо нынешнего стандарта – 625 строк). **Конвергенция** кино и телевидения. Изображение с использованием объектива и светочувствительных материалов, изготавливается *на компьютере*. Этап **последующей обработки**

изображения (*постпродакшен*). Аудиовизуальное творчество. *Виртуальные образы, события, явления.*

Природа аудиовизуального творчества и психоэстетические особенности восприятия зрителем экранного изображения и звука. **Эстетика и стилистика аудиовизуальных произведений** - общий закон развития искусства.

Лекция вторая. Общие закономерности восприятия аудио визуальной информации.

Анализируя *эстетическую информацию*, заложенную в аудиовизуально продукте, можно подходить с различных точек зрения: а) передавать описательно собственные ощущения; б) разгадывать замысел автора, используя методы семиотики; в) рассматривать восприятие эмоционально-эстетического аспекта с точки зрения общей теории информации.

Понятие информации принято трактовать как *уничтожение неопределенности*, незнания и замену их определенностью, знанием.

Дискретная единица - кадр. Его композиция, световое и цветовое решение, эстетическая информация, содержащейся в кадре.

Избыточность информации, то есть повторяемость знаков с целью уменьшения искажений информации при передаче ее по тем или иным каналам, является обязательным свойством источника информации, потому что при нулевой избыточности любая помеха, любой информационный шум могут привести к ошибке в восприятии сообщения.

Соотношение собственно информации и информационной избыточности.

Пропорция между новыми, оригинальными сообщениями (в самом широком смысле этого слова) и теми, что уже известны зрителю или слушателю, что содержится в аудиовизуальном произведении.

Аудиовизуальный продукт - *известное и неизвестное, привычное и неожиданное.*

Лекция третья. Процесс распознавания экранного изображения.

«Кодирование» как способ передачи информационных сигналов в форме, которую зритель «считывает», или декодирует адекватно.

Информационное сообщение как последовательность знаков, которая определяется как *длительность ощущения*.

Параллельный монтаж, крупный план, ракурс, панорамные съемки, использование нестандартной оптики, флэш-бэк и т.п. Способы кодирования семантической и эстетической информации, ее декодирование в восприятии. Декодирование художественного произведения, в зависимости от тезауруса зрителя (в данном случае имеется в виду уровень его общей культуры и степень эстетической подготовленности) и его способности к ассоциативному мышлению. Переработка зрительной информации.

Для того чтобы пробудить и **динамизировать интерес зрителя**, авторы аудиовизуального произведения должны умело сочетать информацию, несущую

что-то новое, и информацию избыточную.

Лекция четвертая. Свет как формообразующий компонент изображения.

Частичное освещение объекта.

Тональному соотношению объекта и фона. Соотношение яркости фона и движущегося человека. Проекция *темное на светлом и светлое – на темном.*
Создание *тональной перспективы.*

Лекция пятая. Информация, которую несет цвет.

Теория *дополнительных цветов* и *хроматический контраст* .

Явление *хроматического контраста* на цветовом пятне.

Основные пары дополнительных цветов: пурпурный – зеленый, желто-зеленый – фиолетовый, желтый – синий, оранжевый – голубой, красный – голубовато-зеленый.

Правила сочетания дополнительных цветов. Цветовая *гармония, цветовой контраст.*

Три монохроматических цвета (красный, желтый, синий). Телевизионная система RGB.

Лекция шестая. Рамки кадра. Масштаб изображения. Композиция.

Пространственная ориентация *трех измерений.*

Горизонталь. Вертикаль.

Планы разной крупности – фактически различное масштабное ограничение снимаемых объектов рамками кадра. Три основных плана: общий, средний, крупный. Масштабный общий план, т.е. дальний, очень крупный план – деталь. Съемки с движения.

Движение камеры представляет собой *постоянное изменение пространства.*

Лекция седьмая. Монтаж как способ создания пространственно-временного континуума.

Монтаж -идея снимать сцену не единым куском, а монтажно, отдельными кадрами. Прием «*стоп-кадр*» (фактически это размноженный кадр одного из планов) останавливает мгновение.

Разрыв между временем и пространством.

Лекция восьмая. Способы создания экранного пространства.

Экранное пространство формируется используемой для съемки **оптикой.**

Объективы – от сверхширокоугольных (так называемого «*рыбьего глаза*»), и сверх длиннофокусных (так называемых «*телевиков*»).

Изобразительная трансформация пространственных образов - съемка в *ракурсе.*

Законы перспективы.

Принцип механического восприятия действительности.

Лекция девятая. Смещение пространственных и временных характеристик

Термин «*хронотоп*» - нерасторжимое единство пространственно-временных характеристик.

Изобразительная и звуковая *тональность* и *манера съемки*.

Переход из одного пространства в другое носит характер *трюка*.

Лекция десятая. Изобразительные средства современного телевидения В телевизионной продукции сочетаются два начала: нарративное (повествовательное, чисто семантическое) и ненарративное (в данном случае передаваемое с помощью изображения).

Новые телевизионные технологии. Развитие аудиальных средств информации и коммуникации. Цифровые технологии.

5. Образовательные технологии

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются следующие образовательные технологии:

- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход реализуются в форме практических занятий, диспутов.
- инновационные: рассмотрение проблемных ситуаций (кейс-метод);
- интерактивные: интернет-конференции, компьютерные симуляции;
- самостоятельная работа студентов;

6. Фонд оценочных средств.

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Основными видами самостоятельной работы являются:

- выполнение заданий разнообразного характера (выполнение тренировочных тестов и т.п.)
- выполнение индивидуальных заданий,
- изучение основной и дополнительной литературы,
- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических

- печатных и интернет-изданиях,
- подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п.,
  - подготовка презентации с использованием новейших компьютерных технологий;

Примерные вопросы

Примерная тематика рефератов

1. Изобразительное решение фильма в книге А.Тарковского «Запечатленное время».
2. Изобразительное решение фильма К.Лелуша «Мужчина и женщина».
3. Изобразительное решение фильма «Беги, Лола, беги»
  4. Изобразительное решение фильма «72 метра»
5. Изобразительное решение фильма «Титаник»
6. Изобразительное решение фильма «Асса»
7. Изобразительное решение фильма «Они сражались за Родину»
8. Изобразительное решение фильма «Жертвоприношение»
9. Изобразительное решение фильма «Семь самураев»
10. Изобразительное решение фильма «Фанни и Александр»
11. Изобразительное решение фильма «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир...»
12. Изобразительное решение фильма «Список Шиндлера»
13. Изобразительное решение фильма «Ночной дозор»
14. Изобразительное решение фильма «Адмирал»
15. Изобразительное решение телевизионного многосерийного фильма (на выбор).

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Специфика экранных искусств.
2. Общие закономерности восприятия аудиовизуальной информации.
3. Процесс распознавания экранного изображения.
4. Свет как формообразующий компонент изображения
5. Информация, которую несет цвет.
6. Рамки кадра. Масштаб изображения. Композиция.
7. Монтаж как способ создания пространственно-временного континуума.
8. Способы создания экранного пространства.
9. Смещение пространственных и временных характеристик
10. Изобразительные средства современного телевидения.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).
- компьютеры, подключенные к сети Интернет.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Нильсен, В. С. Изобразительное построение фильма [Текст] : теория и практика операторского мастерства / Владимир Семенович Нильсен. — М.: ВГИК, 2013. — 240 с

б) дополнительная литература:

Глазова М. В., Денисов В. С. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции. — М.: Изд-во «Когито-центр», 2012. — 220 с. — 378 ил.

Дворко Н. И. Роль компьютерных технологий в расширении выразительных возможностей аудиовизуальных искусств: Ученые записки факультета искусств. СПб., 2012.

Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960.

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.

Багиров Э. Г. Очерки истории телевидения. М., 1978.

Багиров Э. Г., Борецкий Р. А. и др. Основы телевизионной журналистики. М., 1987.

Базен А. Что такое кино? М., 1972.

Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., Прогресс, 1968.

Богомолов Ю.А. Проблемы времени в художественном телевидении. М., 1977.

Борецкий Р. А. Перспективы ТВ: Опыт социально-исторической оценки // Телевидение вчера, сегодня, завтра. М., 1984.

Вайсфельд И.В. Искусство в движении. М., 1981.

Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 966.

Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. М., 1968.

Власов М. П. Мастерство кинорежиссера. М., 1964.

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965.

Галушко Р.Н. Западное телевидение и «массовая культура». М., 1991.

Гинзбург С.С. Очерки теории кино. М., 1974.

Голдовская М. Е. Творчество и техника (Опыт экранной публицистики). М., 1986.

Головня А. Д. Мастерство кинооператора. М., 1965.

Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 2004.

- Грегори Р.Л. Глаз и мозг. М., 1970.
- Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990
- Дробашенко С. Феномен достоверности. М., 1972.
- Егоров В. В. Телевидение: теория и практика. М., 1993.
- Егоров В. В. Основные понятия телевидения: Терминологический словарь. М., 1992.
- Егоров В. В. Телевидение между прошлым и будущим. М., 1999.
- Ждан В. Н. Эстетика фильма. М., 1982.
- Желябужский Ю. А. Изобразительная композиция фильма. М., 1960.
- Зайцева Л. А. Выразительные средства кино. М., 1971.
- Ильченко С.Н. Современные аудиовизуальные СЧМИ: новые жанры и новые формы вещания
- Информационно-психологическая и психотронная война. Минск, 2003
- Иоскевич Я.Б. Новые технологии и эволюция художественной культуры. СПб, 2003.
- Козлов Л. Изображение и образ. М., 1980.
- Копылова Р. Что же такое "телевизионный диалог" // Телевидение вчера, сегодня, завтра. М., 1984. Вып. 4. С. 50-61.
- Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
- Кузнецов И.Р., Познин В.Ф. Создание фильма на компьютере. Технология и творчество. СПб, 2005.
- Левин Е. С. О художественном единстве фильма. М., 1977.
- Лотман Ю. Семиотика кино. Таллин, 1973.
- Маклюэн М. Понимание средств массовой коммуникации. М., Кучково поле, 2005.
- Мартен М. Язык кино. М., 1954.
- Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты. СПб., 1996.
- Медынский С. Е. Компонуем кинокадр. М., 1992.
- Миронова Л.Н. Цветоведение. М., 1984.
- Михалкович В. И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации / Отв. ред. А. С. Ваотанов. М., 1986.
- Монтегю А. Мир фильма. Путеводитель по кино. Л., 1969.
- Муратов С.А. Пристрастная камера. М., 2004.
- Познин В.Ф. Основы монтажа изображения. СПб., 2003.
- Познин В.Ф. От пиктограммы до Интернета. СПб., 2005.
- Познин В.Ф. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество. СПб, 2006.
- Правда кино и «киноправда». М., 1967.
- Разлогов К. Искусство экрана. Проблемы выразительности. М., 1981.
- Ромм М. И. Беседы о кино. М., 1964.
- Рощин С.К. Психология журналистики. М., 1989.
- Сапак Вл. Телевидение и мы: Четыре беседы. М., 1963.
- Симонов А. Г. Цвет в кино (колористика фильма): Учеб. пособие. М., 1990.
- Тарковский А.А. Уроки режиссуры. М., 1993, с. 55.
- Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997.
- Утилова Н. И. Современные проблемы монтажа: теория и практика. М., 1991.
- Фирсов Б. М. Пути развития СМК. Л., 1977.
- Фрилинг Г., Ауэр К. Человек. Цвет. Пространство. М., 1973.

Фрейлих С.И. Золотое сечение экрана. М., 1976.
Флеминг Б. Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров. М., 1999.
Чахирьян Г. П. Изобразительный мир экрана. М., 1977.
Что такое язык кино. Сб. ВНИИ киноискусства. М., 1985.
Эблан Дэн. Цифровая съемка и режиссура / Пер. с англ. М., 2003.
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. М., 1966.
Эриксен Т. Х. Тирания момента: Время в эпоху информации. М., 2003.
Юровский А. Телевидение - поиски и решения. М., 1983.
Юровский А. Я., Борецкий Р. А. Основы телевизионной журналистики. М., 1966.

Программа составлена в соответствии с требованиями и учетом рекомендаций ООП ВО специальности «Режиссура кино и телевидения»

Составитель: Жилов К.А.

Эксперт: доцент Черкесов М.Т.

Программа одобрена на заседании кафедры Режиссуры

Протокол № 1 от 27 августа 2014 г.
Зав. кафедрой, доцент Черкесов М.Т