

Познин Виталий Фёдорович,
доктор искусствоведения, профессор
Кафедра телерадиожурналистики
Журналистика, очная форма, 3 курс
6 семестр
2016-2017 уч. г.

СОЗДАНИЕ ЭКРАННОГО ПРОСТРАНСТВА: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ПРИЕМЫ

Спецсеминар

Аудиовизуальная информация в наши дни приобретает доминирующий характер. Экранная культура охватывает сегодня самые разнообразные явления (фильм, телепередача, аудиовизуальные произведения в Интернете, компьютерные игры и т.п.). Поэтому любому образованному человеку необходимо иметь представление об изобразительном и звуковом решении экранного произведения - каким образом создается иллюзия единого экранного пространства, какими изобразительными средствами пользуются авторы фильма или телепередачи при формировании композиции, передачи глубины пространства, перемещения из одного экранного пространства в другое и т.п. Немаловажное значение сегодня имеет и знание того, как различные средства и приемы создания экранного пространства воспринимаются зрителем.

Главная задача семинара – привить студентам навыки анализа изобразительного решения аудиовизуального произведения, сформировать умение определять различного вида композиции, способы пространственного построения кадра, приемы выразительного освещения и колористического решения, способы создания иллюзии единого пространства с помощью монтажа и звука.

Занятия в семинаре, сопровождаемые выразительным иллюстративным материалом, дадут студентам достаточно глубокие знания:

- о том, как, исходя из поставленной авторами произведения драматургической задачи, решается проблема организации пространства кадра, эпизода, телепередачи, фильма;
- о различных способах организации художественного экранного пространства, включая такие понятия, как композиция, ракурс, перспектива, световое решение, создание иллюзии глубины пространства;
- о различных способах светового и цветового решения кадра и эпизода;
- о видах панорамирования и съемки с движения, создающих иллюзию расширения или сужения пространства;
- о видах монтажа, формирующего экранное пространство;
- о специальных и комбинированных видах съемки и о новых, цифровых технологиях, создающих виртуальное экранное пространство.

Особое внимание будет уделено вопросам психологии восприятия экранного пространства и времени и способам созданию на экране иллюзии единого пространственно-временного континуума (хронотопа).

Полученные на семинаре знания будут полезны как для тех, кто решил связать свое будущее с телевидением или Интернетом, так и для тех, кто интересуется вопросами изобразительного решения экранного произведения и хочет быть эстетически подготовленным к целостному восприятию фильма, телепередачи, мультимедийного произведения.

Авторские публикации по теме спецсеминара

1. Познин В. Ф. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество. Монография. СПб., 2007.
2. Познин В. Ф. Виртуализация и мистификация как составляющие экранного постмодерна. Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. 2009. № 3 (37). С. 60 - 63.
3. Познин В. Ф. Выразительные средства экрана. Смещение пространственных и временных характеристик // Искусство в школе. 2008. №2. С. 48-50.
4. Познин В. Ф. Выразительные средства экрана. Экранное пространство и время // Искусство в школе. 2008. №1. С. 50–53.
5. Познин В. Ф. Изобразительное и звуковое решение экранного произведения. СПб., 2014.
6. Познин В. Ф. Основы монтажа изображения. СПб., 2010
7. Познин В. Ф. Световое и цветовое решение экранного изображения // Искусство в школе. – 2008. №3. – С. 37-39. – 0,4 п. л.
8. Познин В. Ф. Цвет в жизни и на экране // Искусство в школе. 2008. №4. С 49-53.
9. Познин В. Ф. Экранная культура в свете постмодернизма // Русская речь. – 2008, № 2. С. 31-39.
10. Познин В. Ф. Экранное пространство и время: психология восприятия. СПб, 2012.
11. Познин В. Ф. Экранное творчество: современные тенденции // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2008. Вып. 7(63). С . 425-428.
12. Познин В. Ф., Кузнецов И. Р. Создание фильма на компьютере. Технология и творчество (Совместно с И.Р.Кузнецовым). СПб., 2006.
13. Познин В.Ф. Природа выразительных средств экрана. Экранное пространство и время // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки. 2008. № 10 (59). С. 311- 319.

План лекций

Тема 1. Понятие изобразительных средств. Изобразительные выразительные средства. Роль изобразительных средств при создании экранного пространства. Традиции и новаторство в использовании изобразительных средств в кино и на телевидении. Процессы интеграции и конвергенции, происходящие в экранном искусстве.

План семинаров

Тема 1. Виды курсовых работ. Исследовательская и творческая работа в спецсеминаре. Знакомство с планом работы.

Тема 2. Способы анализа изобразительных средств аудиовизуального (экранного) произведения. Понятие экранного пространства.

Тема 3. Выбор и обсуждение возможных тем курсовых работ участников семинара.

Тема 4. Анализ показанных материалов с точки зрения композиции кадра . Создание иллюзии глубины экранного пространства (виды перспектив, ракурс, использовании оптики и съемки с движения).

Тема 5. Анализ экранного пространства с точки зрения использования для создания выразительного изображения светового решения.

Тема 6. Анализ видеофрагментов с точки зрения цветового решения и роли цвета в создании экранного пространства.

Тема 7. Определение специфических изобразительных и выразительных экранных средств (панорамирование, съемка с движения, монтаж, крупность плана, ракурс) и их роли в создании образа пространства.

Тема 8. Создание иллюзии глубины пространства. Показ и анализ фрагментов с различными видами перспективы – линейной (центральной), воздушной (тональной), оптической, динамической.

Тема 9. Изменение линейной перспективы при использовании различной оптики. Показ и анализ фрагментов из фильмов.

Тема 10. Панорамирование и движение камеры. Внутрикадровый монтаж. Показ и анализ использования данных приемов в практике создания экранного пространства.

Тема 11. Способы создания виртуального экранного пространства с помощью спецэффектов и компьютерной графики (творческое использование кей-фонов, композитинга, клонирования, мэт-пейнтинга и т.п.).

Тема 12. Монтаж как средство создания иллюзии единого экранного пространства. Монтаж как средство повествования и как выразительное экранное средство. Показ и анализ использования параллельного, ритмического и ассоциативного монтажа.

Тема 13. Презентация тем курсовых работ: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы исследования. Обсуждение выбранных формулировок в группе.

Тема 14. Самостоятельный анализ видеоматериалов участниками семинара. Обсуждение концепций курсовых работ.

Самостоятельная работа в присутствии преподавателя

Занятие 1-2. Индивидуальное консультирование студентов по предложенному преподавателем графику, групповые формы аудиторной работы, индивидуальная работа под контролем преподавателя в оборудованных аудиториях.

Рекомендуемые примерные темы курсовых работ

1. Драматургический замысел и его визуальное воплощение на экране.
2. Создание художественного экранного пространства как основа стилистического решения телепередачи/фильма.
3. Особенности стилистического решения экранного пространства.
4. Художественное использование глубинной композиции кадра.
5. Драматургия светового и колористического решения экранного пространства.
6. Создание художественного экранного пространства и атмосферы действия с помощью изобразительных и звуковых средств.
7. Монтаж как способ создания иллюзии единого экранного пространства. Переключение экранных хронотопов.
8. Творческое использование современных технологий для создания виртуального экранного пространства.
9. Изобразительные средства создания экранного пространства.

10. Комплексное использование изобразительно-выразительных средств для решения драматургической задачи телепередачи, фильма.

Текущий контроль (зачет)

Форма текущего контроля по спецсеминару:

- посещаемость занятий и участие в аудиторной работе;
- подготовка курсовой работы по выбранной и утвержденной преподавателем теме.

Студенты должны посещать занятия и участвовать в работе. При пропуске более трех занятий каждый последующий пропуск предполагает подготовку дополнительного творческого задания.

Самостоятельная работа с методическими материалами предполагает презентацию каждым студентом анализа выбранного аудиовизуального произведения с точки зрения изобразительных и монтажных приемов, способствующих созданию иллюзии ежиного экранного пространства.

Курсовая работа должна быть представлена в назначенный срок, чтобы студент имел возможность устранить допущенные недочеты

Текущий контроль (курсовая работа)

В конце лекционных и семинарских занятий студенты представляют оформленную согласно регламенту курсовую работу, которая должна продемонстрировать уровень усвоения ими полученных знаний, умение анализировать экранное произведение с точки зрения драматургической целесообразности использования тех или иных изобразительных и монтажных приемов.

Темы курсовых работ могут быть как из списка, предложенного преподавателем, так и представлять собой оригинальную тему, если она соответствует цели и задачам данного спецсеминара.

Критерии оценки (зачет)

Форма проведения зачета – устная.

К зачету допускаются студенты, успешно прошедшие аттестацию в форме текущего контроля.

Зачет проводится в форме презентации, на конкретных примерах анализирующей использование изобразительных и монтажных средств для создания экранного пространства.

Оценка «*зачтено*» ставится в случае, если проект выполнен в установленный срок, представленный материал соответствует требованиям.

Оценка «*незачтено*» выставляется, если студент не подготовил проект к указанной дате, либо выполненное задание не соответствует установленным требованиям.

Критерии оценки (курсовая работа)

Оценка «*отлично*» ставится, если студент показал умение самостоятельно анализировать экранное произведение с точки зрения его изобразительного решения, использовал широко и уместно теоретический и эмпирический материал.

Оценка «хорошо» ставится, если студент в целом справился с освещением темы, но недостаточно полно осветил тему или использовал мало эмпирического материала.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена поверхностно, не чувствуется самостоятельного мышления студента.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент редко посещал занятия и если работа не удовлетворяет предъявляемым требованиям.

Вопросы к зачету

1. Понятие изобразительных и выразительных средств. Изобразительные средства как основополагающий фактор стилистического решения экранного произведения.
2. Использовании изобразительных средств в кино и на телевидении.
3. Понятие экранного пространства. Создание иллюзии единого экранного пространства.
4. Создание иллюзии глубины экранного пространства (виды перспектив, ракурс, использовании оптики и съемки с движения).
5. Световое решение эпизода. Высокая и низкая тональность. Виды освещения. Роль света в создании экранного пространства.
6. Роли цвета в создании экранного пространства.
7. Создание экранного пространства с помощью панорамирования и съемки с движения.
8. Создание иллюзии единого экранного пространства с помощью монтажа.
9. Понятие ракурса, его роль в создании субъективного пространства.
10. Создание на экране иллюзии глубины пространства. Различными видами перспективы – линейная, тональная, оптическая, динамическая.
11. Изменение линейной перспективы при использовании различной оптики. .
12. Внутрикадровый монтаж.
13. Способы создания виртуального экранного пространства с помощью спецэффектов и компьютерной графики.
14. Параллельный, ритмический и ассоциативный монтажа.

Список основной литературы

1. Долинин Д. А. Киноизображение для чайников. СПб, 2009.
2. Железняков В.Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. М., 2001.
3. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. М., 2008.
4. Соколов А.Г. Монтаж. М., 2001. А также:
http://www.booksgid.com/video_and_photo/7782-uchebnik-montazh-televidenie-kino-video.html
5. Утилова Н. И. Монтаж. М., 2004. А также: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfdmadadm/http://jurfa.narod.ru/arxiv/4/rostopova/Utilova_montag.pdf

Список дополнительной литературы

1. Горюнова Н. Л. Художественно-выразительные средства экрана. М., 2008.
2. Дробашенко С. В. Пространство экранного документа. М., 1986.
3. Дыко Л. П. Основы композиции в фотографии. М., 2005.
4. Ильин Р. Н. Изобразительные ресурсы экрана. М., 1970.
5. Медынский С. Е. Компонуем кинокадр. М., 1992.

6. Михалкович В. И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М., 1986.
7. Разлогов К. Э. Искусство экрана. Проблемы выразительности. М., 1981.