

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. МОНТАЖ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. История возникновения монтажа. Основные принципы в теории и практике кино и на телевидении.

1. Влияние пластической выразительности живописи, скульптуры, графики, кино на пластическую выразительность телевизионного языка (на примере поисков аудиовизуального языка телевидения 1980-1990-х годов).
2. Монтажное построение и «открытая» условность в различных жанрах ТВ.
3. Построение мизансцены в театре, в кино и на ТВ.
4. Роль разбивки действия на крупности в различных видах искусства и на ТВ.
5. Крупный план. Деталь. Пластическая фактура.

Термины: творимый человек, режиссер монтажа, монтажер, видеоредактор.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Роль освещения в решении монтажных сцен.
 - Роль монтажного построения и многокамерный метод съемок.

Литература: [4 – С. 6-17; 26 – С. 1-26].

Тема 2. Особенности монтажного мышления и его преломление в пространственных и временных видах искусства как предтечи телевизионных поисков в области монтажа.

1. Монтаж как форма творческого мышления.
2. Монтажное построение как форма существования произведений различных видов искусства.
3. Мера художественности и монтажное построение: единство общего и частного в монтажной структуре телевизионного зрелища.

Термины: линейный монтаж, нелинейный монтаж.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Влияние формы и способа монтажа на сознательное и подсознательное восприятие зрителем экранного произведения.
 - Монтаж как выражение авторской позиции.

Литература: [4 – С. 17-46; 19 – С. 90-158; 5 — С. 169-210].

Тема 3. Режиссерская экспликация и составление монтажных листов.

1. Идея как основа образной системы экранного произведения.
2. Сверхзадача проекта и выбор монтажного решения при разработке его стилевых особенностей.
3. Режиссерская экспликация. Синописис.

4. Методы работы при съемке (монтажность и единство стилового выбора решения материала) при однокамерной и многокамерной съемке (студия, ТЖК, ПТС). Анализ отснятого материала.

Термины: монтажный лист, асинхрон, географический эффект/географический эксперимент, эффект Кулешова.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Составление монтажных листов, уточнение всей структуры передачи, длины планов, всех изменений, произошедших во время съемок или при анализе снятого материала.

Литература: [4 – С. 65-75; 17 – С. 3-27; 3 — С. 9-66].

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕЛЕВИЗИОННОГО МОНТАЖА. (VII СЕМЕСТР)

Тема 4. Основные монтажные термины и понятия.

1. Основные монтажные термины и понятия.
2. Классификация крупности планов и влияние композиционно-пластического решения видеоряда на монтажное построение телевизионного зрелища.
3. Изобразительная крупность планов.

Термины: черновой монтаж, осевой монтаж, монтаж, монтажный кадр, монтажная фраза, стоп-кадр/размножение кадра, стоп-камера, режиссерский монтаж, продюсерский монтаж.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Звуковая крупность планов. Их взаимодействие.
 - Функции монтажа.

Литература: [4 – С. 65-88; 1 — С. 47-132; 14 — С. 193-217; 15 – С. 63-110].

Тема 5. Типы и виды монтажа.

1. Межкадровый и внутрикадровый монтаж.
2. Основные стадии процесса монтажа. Выбор способа и технологии монтажа. Способы электронного монтажа: техника и технология.
3. Этапы монтажа: «черновой» монтаж, окончательная сборка программы или сюжета и озвучание.
4. Типы технических монтажных переходов.
5. Использование спецэффектов как монтажный переход.
6. Повествовательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж «аттракционов».
7. Современные виды монтажа. Основной закон зрелища. Основной закон монтажа.

Термины: внутрикадровый монтаж, межкадровый монтаж, повествовательный монтаж/последовательный монтаж/однолинейный монтаж, параллельный монтаж,

перекрестный монтаж, ассоциативный монтаж/ассоциативно-образный монтаж, монтаж аттракционов.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Выбор технологии и способов монтажа. Анализ рабочего материала и фонограммы (закадрового текста, расшифрованных синхронных, музыки и шумов). Составление монтажных листов.
 - Монтаж как технический прием.
 - Монтаж как творческий метод создания телепродукции.
 - Монтаж восприятия. Их единство и взаимосвязь.

Литература: [[4](#) – С. 65-88; [5](#) – С. 169-210; [12](#) – С. 15-35; [20](#) — С. 59-77].

Тема 6. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.

1. Основные монтажные приемы как образное решение построения телевизионного произведения.
2. Характеристика изобразительного решения монтажных планов и его влияние на выбор монтажных соединений.
3. Согласованность монтажных планов для поддержания центра зрительского внимания за развитием сюжета.
4. Понятие «центр внимания». Понятие «золотое сечение». Роль «золотого сечения» в кино и на ТВ.
5. Способы монтажных соединений внутри одной непрерывно развивающейся сцены.
6. Основные монтажные правила (по крупности планов, по движению, по темпоритму, по свету и цвету, по звуку и т.д.).

Термины: монтажный переход, склейка, перебивка, затемнение, косая склейка/наложение, вытеснение, наплыв, рваный монтаж/резаный монтаж, тональный монтаж, фрагментарный монтаж/«скачок».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Ракурсная съемка.
 - Использование объективов с разным фокусным расстоянием и особенности монтажных переходов при смене объективов.
 - Обострение монтажного перехода, усиленного звуковым эффектом.
 - Роль звуковых «пауз» при резких монтажных переходах.

Литература: [[4](#) – С. 88-112; [7](#) – С. 25-37; [22](#) — С. 62-93].

Тема 7. Монтаж эпизодов.

1. Создание иллюзии трехмерного пространства при помощи звукозрительного монтажного построения.
2. Временное развитие действия и создание образа времени.
3. Объективное время и субъективное восприятие течения события.
4. Использование современного электронного монтажа.

5. Последовательная запись видеопрограммы – использование студийного пульта. Работа на ПТС.

6. Многослойный монтаж. Особенности монтажных приемов. Создание особого виртуального трехмерного мира.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Роль цветового решения в создании иллюзорного мира.
 - «Уплотнение» композиции кадра.
 - Звуковое решение при создании виртуального мира.
 - Шумы (искусственные и реальные), их единство и противоположности.

Литература: [4 – С. 94-131; 8 – С. 86-97; 23 — С. 64-97].

Тема 8. Основные монтажные приемы как технология «сборки» видеоряда электронным способом.

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

2. Общая характеристика монтажа в режиме «вставки» и в режиме «соединения». «Вставка» как технический прием и как творческий «ход», воздействующий на подсознание зрителя.

3. Типы технических монтажных переходов. «Прямая» склейка. Микшерные переходы.

4. Переходы при помощи спецэффектов. Их роль как технических, так и творческих приемов.

5. «Черновой» монтаж. Окончательный или «чистовой» монтаж.

Термины: монтажный переход, склейка, перебивка, затемнение, косая склейка/наложение, вытеснение, наплыв, рваный монтаж/резаный монтаж, тональный монтаж, фрагментарный монтаж/«скачок».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Использование особенностей компьютерных программ при монтаже видеоизображения.
 - Редактирование видеоматериала в окне Монтажа. Режимы окна Монтажа. Возможности различных палитр. Разбор конкретных окон и их назначение.

Литература: [4 – С. 94-131; 12 – С. 171-186; 25 — С. 9-15].

РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЮЖЕТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОНТАЖА «НА ДВИЖЕНИЕ». (VIII СЕМЕСТР)

Тема 9. Статика и динамика. Выразительность движения. Ритм и темп в кино и на ТВ. Фиксация движущегося объекта в кадре. Монтаж на «движение».

1. Особая роль переходов с одной крупности плана на другую (скрытая форма движения, акценты при построении диалога).
2. Влияние композиции кадра на восприятие различных форм движения.
3. Виды движения камеры и их влияние на монтажное решение.
4. Изменение темпо-ритма.

Термины: правило 30°, ритм, контрапункт, монтажный переход, склейка, перебивка, затемнение, косая склейка/наложение, вытеснение, наплыв, рваный монтаж/резанный монтаж, тональный монтаж, фрагментарный монтаж/«скачок».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - «Внешнее» движение и «внутреннее» движение.
 - Различные формы движения, помогающие создать образ события, действия, характер персонажей.

Литература: [4 – С. 112-131; 6 – С. 185-215; 11 — С. 342-369].

Тема 10. Основные правила монтажа на «движение» с учетом психологии зрительского восприятия движения как центра внимания.

1. Особенности психологического восприятия зрителя движения как жизненно необходимого процесса и роль защитной реакции на «движение» при построении кадра.
2. Видимое ускорение или замедление движения и ощущение изменения скорости движения.
3. Роль звукового решения на восприятие скорости движения, темпо-ритма монтажного плана, эпизода.

Термины: внутрикадровый монтаж, межкадровый монтаж, повествовательный монтаж/последовательный монтаж/однолинейный монтаж, параллельный монтаж, перекрестный монтаж, ассоциативный монтаж/ассоциативно-образный монтаж, монтаж аттракционов.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Движение, зафиксированное при помощи оптики, с применением телевизионной техники и при помощи электронных спецэффектов.

Литература: [4 – С. 112-131; 2 – С. 41-90; 21 — С. 187-223].

Тема 11. Роль светового и цветового решения кадра на восприятие движения.

1. Световое и цветовое решения кадра.
2. 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.

Термины: ритм, контрапункт, монтажный переход, склейка, перебивка, затемнение, косая склейка/наложение, вытеснение, наплыв, рваный монтаж/резанный монтаж, тональный монтаж, фрагментарный монтаж/«скачок».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Темпо-ритмическое решение.

Литература: [4 – С. 104-112; 9 – С. 6-23; 10 — С. 4-16].

Тема 12. Понятие «мизансцена».

1. Мизансцена как выразительное движение, развернутое в пространстве.
2. Глубинная мизансцена.
3. Построение глубинной мизансцены с первоплановой композицией. Роль диагонали в композиции кадра.
4. Построение мизансцены по диагоналям.
5. Движение персонажа.
6. Многокамерный метод съемки как особая динамика телепередачи.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Движение камеры: панорамы, наезды, отъезды, трансфокация.
 - Применение спец. вспомогательной операторской техники для передачи различных форм движения.

Литература: [4 – С. 131-147; 16 – С. 299-320; 18 — С. 3-27].

Тема 13. Особенности построения движения при создании реального и виртуального миров.

1. Особая роль движения плоскостей для создания мультимедиа.
2. Возможности изменения динамики при помощи нелинейного монтажа.
3. Новые динамические эффекты современных компьютерных программ.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - «Передел» границ реального мира при помощи виртуальных спецэффектов коммуникативного поля как новой динамической структуры.

Литература: [4 – С. 147-158; 23 – С. 97-121; 24 — С. 26-48].

РАЗДЕЛ IV. ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ СВЕТА И ЦВЕТА В
ПОСТРОЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЗРЕЛИЩА И ИХ РОЛЬ В МОНТАЖНОМ
ПОСТРОЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ РАЗНЫХ ЖАНРОВ. (IX СЕМЕСТР)

Тема 14. Роль светотонального и цветового решений на монтажное построение телевизионного зрелища. Общая характеристика.

1. Особенности зрительского восприятия светотонального и цветового решений при плавных монтажных переходах и при резких изменениях пластики кадра и движения внутри плана.
2. Драматургия света. Драматургия цвета.
3. «Светлое на темном», «темное на светлом» и их суммарная роль в цветовом решении всей программы в целом.
4. Роль холодной и теплой тональности в монтажном решении всей передачи в целом.
5. Цвет и его особенности восприятия при плавном монтаже и контрастном монтаже.
6. Роль светотеневого решения и цветовой палитры построения композиции всего произведения в целом на восприятие реального и виртуального миров.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - 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.

Литература: [4 – С. 147-165; 9 – С. 6-23; 10 — С. 4-16].

Тема 15. Использование освещения как драматического акцента в монтажном построении сюжета.

1. Светотональное и цветовое решение как характеристика пространства, времени, характера персонажа.
2. Реальность и условность светотонального и цветового решений.
3. Изменение светового и цветового рисунков при создании музыкальных шоу-программ и видеоклипов.
4. Роль светового и цветового решений в рекламных роликах.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:

- Единство и контраст цветового решения в телевизионных фильмах и телепрограммах.
- Цветовое «личностное» пространство как характеристика героя.

Литература: [4 – С. 147-165; 7 – С. 159-182; 16 — С. 33-44].

Тема 16. Взаимосвязь освещения и колористического решения на отношение человека к происходящим событиям, показанным на телеэкране.

1. Светотональное и цветовое решение как среда обитания.
2. Цвет как исторический комментарий в изобразительно-монтажном построении телепроизведений.
3. Цвет как часть характеристики рекламируемого товара.
4. Воздействие цвета и освещенности объектов съемки на протяжении эфирного времени вещания.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Цветовые символы канала как часть политики и стратегии канала.

Литература: [4 – С. 147-165; 8 – С. 196-210; 15 — С. 14-63].

РАЗДЕЛ V. МОНТАЖ ЗВУКА, ПРИМЕНЯЕМОГО В РАЗНЫХ ЖАНРАХ НА ТВ. СИНТЕЗ ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ. МОНТАЖНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ. (X СЕМЕСТР)

Тема 17. Общая характеристика монтажного построения звукозрительного ряда. Взаимодействие звука и изображения.

1. Восприятие пластического образа пространства и роль звукового решения на его построение.
2. Совпадение крупности звукового и видеоряда.
3. Контрапункт звукового и видеоряда.

Термины: ритм, контрапункт, аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Создание сложной звуковой партитуры (монтаж различных звуковых элементов – музыки, шумов, словесного ряда).

Литература: [4 – С. 75-94; 1 – С. 154-215; 6 — С. 271-290].

Тема 18. Особенности цифрового монтажа при сборке звукового и видеоряда.

1. Особенности монтажа диалога.
2. Закадровый текст (авторский комментарий, дикторский текст).
3. Единство аналитического комментария и видеоряда.
4. Техника записи звука и технология его монтажного решения. Техническая сборка звукоряда, его обработка.
5. Синхронный монтаж видео и звука. Асинхронный монтаж видео и звука.
6. Монтаж изображения под готовую фонограмму. «Наложение» звука на видеоряд. Характеристика и особенности применения этих приемов.

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Синхронизация звука и изображения – техника и творческие приемы.
 - Понятие - «объемный звук».
 - Особенности монтажа «объемного» звучания и его воздействие на зрителя.

Литература: [4 – С. 75-94; 5 – С. 226-268; 26 — С. 3-34].

Тема 19. Монтажное построение сюжетов различных жанров.

1. Монтажное построение информации, сюжета и очерка.
2. Обзор основных приемов. Выбор основных монтажных приемов на стадии съемок.
3. Событие и образ события – знак равенства или знак вопроса?
4. Герой – событие – автор и границы монтажного построения. Жизнь в формах «самой жизни».
5. Отражение «реального» пространства как характеристики масштаба события.
6. Отражение «реального» времени как характеристики «здесь и сейчас».

Термины: аналитический монтаж, дистанционный монтаж, интеллектуальный монтаж, вертикальный монтаж, метрический монтаж, клиповый монтаж/монтаж короткими кусками, тематический монтаж, ритмический монтаж, «русский монтаж»/«американский монтаж».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Монтажное построение документальных и документально-игровых передач.
 - Особенности монтажных построений музыкальных, развлекательных программ и рекламы.
 - Монтажное построение сериалов, художественных телефильмов и художественно-документальных телефильмов и программ.
 - Монтажное построение рекламных роликов и клипов.

Литература: [4 – С. 75-94; 5 – С. 268-309; 24 — С. 26-48].