ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО

Кафедра кино-, телеискусства

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям

по изучению дисциплины

ТЕЛЕРЕЖИССУРА

(2 КУРС)

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

II курс 3 семестр

Раздел VII. Драматургия – главный закон создания телепрограммы (8/2 часа).

Тема 1: **Конфликт – первый аспект драматургии.**

План

1. Классическая драма построена на конфликте
2. Два вида конфликта.

Методические рекомендации:

Классическая драма построена на конфликте. Начальное действие находится за пределами пьесы. Сама конфликтная ситуация может продолжаться очень долго, но она обязательно приведет к кульминации. Первое событие – экспликация (место действия и время), второе событие – завязка.

Два вида конфликта. Первый – это драматический конфликт жизненных интересов персонажей (конфликт между действующими лицами).Второй – это идейный конфликт, это конфликт мировоззрений и жизненных позиций. Предел этих двух конфликтов не совпадает при одной фабуле и одних и тех же действующих лицах. В пьесе должны быть эти два конфликта.

Литература: Базовая [2, c. 90-204].

Тема 2: ***Композиция – второй аспект драматургии. Драматургическая триада – основа цельности произведения.***

План

1. Композиция – второй аспект драматургии.
2. Драматургическая триада – основа цельности произведения.
3. Композиция. Фабула. Завязка. Развитие действий. Кульминация. Развязка.

Методические рекомендации:

Композиция – это построение произведения, отношение отдельных частей (компонентов), которые образуют одно целое. Это принцип организации материала. Задача режиссера – выразить главное в сценарии и отказаться от второстепенного. В цепочке развития событий всегда есть эпизод, который определяет содержание действия, решений и поступков героя. С начала событий надо искать главный момент, который завершит конфликт между действующими лицами, и даст зрителю ответ, кто виноват, кто победил в этом нелегком борьбы. Режиссер должен четко сделать идейно-тематический анализ: тема (о чем), идея (ради чего), интрига (ход), сверхзадача (во имя чего).

Фабула – это хронологический смысл событий без причины. *Сюжет* – это не только события, но и зафиксированы психологические мотивы.

Завязка – это первое столкновение участников борьбы и распределение сил на два лагеря, которые будут действовать друг против друга.

Развитие действий – это ряд событий в середине каждого из них идет перестройка действующих лиц с одного лагеря в другой. Конфликтная борьба скрыта до поры до времени. Каждое событие рождает другое.

Кульминация – является предпоследнем событием, это момент наиболее открытой борьбы. Это момент, когда герой и зрители не знают что сейчас произойдет. Это событие становится решающим.

Развязка – конец борьбы и вражды сторон; победа добра над злом.

Литература: Базовая [2, c. 90-204].

Раздел VIII. Драматургические концепции современного телевидении

Тема 1: *Виды драматургических конструкций*

План

1. Концертное построение
2. Классическая или Аристотелева конструкция; эпический вид конструкции
3. Публицистический документальный фильм и фильм за событиями
4. Телевизионная драма – одно событие

Литература: Базовая [2, c. 90-204].

Тема 2: ***Жанры на ТВ***

План

1. Основные виды жанров кино-, телеискусства.
2. Документальные теле-,кинофильмы.
3. Художественные кино-,телефильмы.
4. Мультипликация.
5. Научно-популярные теле-,кинофильмы.

Методические рекомендации:

Четыре основные виды жанров кино-, телеискусства документальный, научно-популярный, художественный и мультипликационный.

Документальные теле-,кинофильмы и их жанры (теле-,кинозарисовки, теле-,кинопортреты, и. т.д.). Их связь с журналистикой. Особенности выразительных средств. Документальность героев, событий, фактов.

Художественные кино-,телефильмы и их жанры (эпические, лирические, комедийные, приключенческие, детективные, психологические, кинорассказ, кино-, телероман (сериалы). В противовес документальным жанрам здесь имеют место вымысел и условность.

Мультипликация в кино и на телевидении. Ее выразительные средства: рисованные и объемные (кукольные) фильмы, жанры: сказки, басни, притчи и тому подобное.

Научно-популярные теле-,кинофильмы. Передовая научная мысль и популярное ее преподавания. Жанры: учебные, технические, фильмы и телепередачи о животных, обычаи народов мира и так далее.

Литература: Базовая [2, c. 90-204].

II курс 4 семестр

Раздел IX. Режиссер телевидения как создатель документального телефильма.

Тема 1: ***Жанры документального фильма:***

План

1. Теле-, киноочерк.
2. Теле-, кинопортрет.
3. Кино-, телепублицистика.
4. Телевизионные репортажи с места событий.

Методические рекомендации:

Замысел документального телефильма. Шанс создать фильм, который захватит зрителя, появится лишь в тот момент, когда у режиссера возникнет концептуальный замысел. Автор-режиссер имеет возможность следить за одним человеком или раскрыть ее глубже. Сосредоточиться на персонажах и событиях, имеющих место за кулисами, но интересен и важен для нас. Выберите определенную группу персонажей, которых что-то объединяет и передайте их отношение к событиям, которые происходят, с помощью монтажа. Создайте определенную атмосферу - ироничную или драматическую, используя противопоставление соответствующих сцен и кадров, а также звука и изображения.

Литература: Базовая [3, c. 66-144].

Тема 2: **Документ и фотография в телевизионном фильме. Использование архивных материалов и кинохроники**

План

1. Архивные материалы.
2. Воспроизведение событий с помощью актеров. Инсценировка эпизодов
3. Слово в телевизионном фильме

Методические рекомендации:

Многие режиссеры в своих фильмах используют хроникальные кадры и документы прошлого. Эти кадры несут эмоциональную нагрузку фильма. Они поднимают телефильм на уровень настоящего искусства, где работает и драматургия, и монтаж, и слово. Но некоторые фильмы о Второй Мировой войне напоминают братьев-близнецов. Режиссеры используют кадры, которые переходят из одного фильма к другому фильм, эти кадры уже надоели зрителям. Есть бесценные архивные материалы, их и должен использовать режиссер.

Воспроизведение событий с помощью актеров. Инсценировка эпизодов

Есть много вещей, которые были сняты в свое время. В первые годы существования кинематографа к реконструкции реальных событий относились очень легко. Без всякого сомнения инсценировали эпизоды на фронтах, громкие судебные процессы и т.д.: и выдавали все это за документ. Зрители воспринимали инсценированные кадры за правду, со временем такая псевдодокументалистика исчезла с экранов. Многие практики и теоретики считали, что игровые элементы разрушают саму природу документалистики, подрывают основы этого вида искусства. Однако практика ТВ за последнее время приучила зрителя легко распознавать эти игровые эпизоды и относиться к ним предвзято. Во время реконструкции события режиссер должен договориться со зрителем о правилах игры. В фильмах, где использованы реконструкции, титры сообщают об этом.

Слово в телевизионном фильме

Звук и изображение должны не заменять, а дополнять друг друга. Слово и изображение -не антагонисты, должны уничтожить друг друга, а настоящие партнеры. Звук может значительно усилить изображения. Их отношения могут стать мощным выразительным средством. Дикторский текст, написанный протокольно и начитанный поставленной актерским голосом никого не заинтересует.

Литература: Базовая [3, c. 66-144].

Тема 3: ***Телевизионный фильм-портрет. Выбор героя***

План

1. Жанр телевизионного фильма-портрета.
2. Драматургия телевизионного фильма – портрета.
3. Методы съемок телевизионного фильма – портрета.

Методические рекомендации:

Конечно, случаются такие ситуации, когда автор знакомится с героем прямо на съемках. Это, как правило, происходит во время съемок репортажей. Можно и в таких условиях сделать великолепный портрет о едва знакомого человека. Начало работы над фильмом - портретом -это, конечно, поиск героя.

Яркая особенность, удивительная судьба, драматические события жизни, умение интересно выражать свои мысли, внешняя привлекательность - все это очень важно для фильма-портрета. Фильм - портрет можно снять и об обычном человеке. Главное то, что хочет рассказать режиссер, на чем он сделает акцент.

Жанр телевизионного фильма-портрета

Выбор героев, а также точка зрения режиссера тесно связаны с жанром будущего произведения. Само определение «фильм – портрет» мало о чем говорит. Портрет может быть патетикой, мелодрамой, трагедией, трагикомедией, фильм-портрет, о котором мы упоминали - это публичный фильм-обращение.

Драматургия телевизионного фильма - портрета

Экранный портрет рождается в развитии характера, мыслей, поступков героя, в ходе событий фильма. И без настоящей драматургии не обойтись.

Наш герой должен что-то любить и что-то ненавидеть. Мы должны знать те полюса напряжения, между которых существует этот человек. Мы должны найти какой-то конфликт (открытый или внутренний) ибо без конфликта наш фильм превратится в несколько случайных интервью. Нам надо вместе с героем двигаться в фильме от чего и куда добраться. Это и будет путь нашего фильма. Эти передвижения могут быть не только физические. Что-то может меняться в судьбе или в душе нашего героя, но что-то должно происходить. Искать драматургию мы должны искать прежде всего в его реальной жизни.

Методы съемок телевизионного фильма - портрета

Мы должны попытаться избавиться от двух подходов, к сожалению очень распространенных:

1. «Надо снять как можно больше интервью с героем (потом подумаем чем их перекрыть)».

2. «Дикторский текст или журналистский комментарий станет основой фильма и возьмет на себя главную роль».

Текстом можно рассказать обо всем, а роль самого экрана становится второстепенной. А искусство режиссера заключается в том, чтобы создать зрелище. Помните, что вы сами являетесь режиссером - автор фильма. Ведите своего героя в ту сторону, в который нужно вам.

Не спешите включать камеру, пусть герой привыкнет к съемочной группы. Главное создать раскованную доверительную атмосферу. Делайте так, чтобы герой не заметил, когда вы начали съемку. НЕ подсказывайте герою, что ему делать. Не заставляйте его «играть». Метод наблюдения за ним лучше метод инсценировки. Напоминаем, что фильм - портрет это не только то, о чем говорит, что демонстрирует герой.

Литература: Базовая [4, c. 246-268].

Раздел X. Работа над телевизионной программой

Тема 1: ***Телевизионная программа. Работа над литературным сценарием***

Телевизионное производство настолько велико и разнообразно, что здесь можно встретить все типы программ. Есть программы, не требующие усилий режиссера, но есть и другие программы, где режиссер может быть настоящим художником. Где он, прочитав литературный сценарий, «рисует» воображение будущей телепрограммы. Он изучает сценарий с точки зрения его интереса, его вес, в социальном плане и актуальность темы, его оригинальность. Режиссер оформляет концепцию показа этого произведения, его жанр и главную мысль, которая должна заинтересовать зрителя. Работа над режиссерским сценарием - это партитура будущей передачи.

Литература: Базовая [2, c. 90-204].

Тема 2: ***Подготовительный период***

План

1. Работа с художником, оператором, звукорежиссером.
2. Методы съемки телевизионной передачи.
3. Съемки за пределами студии.
4. Провокационный метод съемки.
5. Скрытая камера.
6. Камера наблюдения.

Методические рекомендации:

Это важнейшее событие для режиссера. Он должен определиться с постановочной группой (оператор, художник, звукорежиссер), которые помогли ему воплотить образы сценария в образы фильма. Режиссер проводит кастинг актерских проб, удовлетворяющих его требованиям трактовки характеров. Он определяет съемки (павильон, натура). Работу в подготовительный период можно разбить на две части:

1) идейно-творческая;

2) организационно-производственная.

Работа с художником, оператором, звукорежиссером

Когда сделано режиссерскую экспликацию, где обоснованы все творчески-технические средства будущей телевизионной программы, начинается кропотливая работа с художником. Они вместе ищут образ программы, который будет воспроизводиться в декорациях, которые будут приближены к тем обстоятельствам, что предложил драматург. В этой части работы режиссер и художник должны прийти к согласию во взгляде на оформление. А судьбы художник самостоятельно действует по утвержденному режиссером эскизом.

Работа с оператором - это очень сложная работа. Это поиск пластического решения всей передачи. Это - композиция кадра, свет, цвет, ракурс, точная расстановка съемочной техники, это монтаж, который проводится во время записи.

Работа со звукорежиссером. В течение всей передачи будут эпизоды, которые по темпу так и по ритму будут разными. И здесь звукорежиссеру нужно знать характер музыки, шумов и разговоров в студии. Прием звонков от зрителей, включение в канву передачи смонтированных сюжетов и тому подобное. Звукорежиссер должен разработать сложную партитуру звука. Некоторые эпизоды передачи он объединит одной музыкальной темой, которая пройдет лейтмотивом через всю телевизионную передачу. Все зависит от замысла режиссера.

Методы съемки телевизионной передачи

Если телевизионная передача снимается в студии, то она снимается многокамерным методом съемок (не менее двух камер). Когда все компоненты передачи выяснены со всей творческой группой и с участниками события, то надо только внимательно следить за тем, что надо выделить, на чем сделать акцент, и видеть какие-то оригинальные кадры на экранах мониторов, или предложить оператору свой кадр, который подчеркнет важную деталь, к теме, которую поднимает данная программа.

Съемки за пределами студии

Они чаще ведутся одной камерой. Режиссер и оператор знают тему съемок и планируют их так, чтобы была возможность справиться с материалом данного эпизода и перейти к другому. Но иногда используются и две камеры, где один оператор не справится с этим событием. Между операторами режиссер распределяет кто, что снимает. Например: один оператор снимает трибуны, другой снимает людей, которые слушают.

Провокационный метод съемки

Это очень деликатная работа для режиссера. Если он определил, что литературный сценарий позволяет снять таким методом, тогда он должен обсудить это с главным героем фильма, чтобы он знал, как будет сниматься эта лента. В фильме ленинградской студии телевидения «Вы слышали, что Брындин снимают?» - Это был один из самых передовых голов колхоза. Режиссер договорился, чтобы Брындин «поехал в райком КПСС», чтобы об этом знали все колхозники. И здесь приехала съемочная группа. Ведущий задавал один вопрос «Вы слышали, Брындина снимают?». Это были разные ответы от хороших до плохих характеристик героя. Ответ дала и жена героя. А в конце съемок режиссер сказал общине, Брындина снимают в кино. Эта лента заняла первое место на всесоюзном фестивале телевизионных фильмов и стала лауреатом конкурса.

Скрытая камера

Скрытая камера нужна тогда, когда режиссер задумал незаметно проследить за своим героем и людьми, чтобы выявить некоторые черты поведения человека, который не могла раскрыться так, как это она делает в естественных условиях. А еще скрытая камера используется для «приколов» в юмористических передачах, таких как "Городок", "Голые и смешные" и другие.

Камера наблюдения

Как правило, этот метод съемки используется в живой природе, где чаще всего оператор - режиссер, наблюдает за поведением животных, птиц, рыб, растений. Автор фильма спускается под воду и наблюдает за жизнью, которая бурлит на дне морей и океанов. Но такие камеры оборудованы специальными "боксами" и электроприборами.

Литература: Базовая [2, c. 90-204].