

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

I КУРС I СЕМЕСТР

I раздел

Тема 1. История ТВ и кино. Введение.

Программа курса начинается с раздела "Кино и телевидение как виды искусств, их история и роль в современной жизни". Этот раздел охватывает особенности специальностей сценариста, оператора и режиссера. Студенты знакомятся с видами искусств, в которых они будут работать. Необходимость выделения этого раздела продиктована тем, что есть много общего во всех кино, телеспециальностях: теоретические основы, без которых нельзя начинать занятия.

Литература: [[2](#), [10](#)]

Тема 2. Искусство режиссуры. Введение.

Режиссура в современном понимании - как личностное творчество, стала интенсивно формироваться в европейском театре лишь в 15-16 веках. Важную роль в этом отношении сыграло возникновение сценической коробки - перенесение театральных представлений с уличных, площадных, ярмарочных подмостков в закрытое помещение дворца, а затем - в специально построенные здания. Стал тщательно разрабатываться зримый фон представлений, что вызвало к жизни знаменательную для европейского театра 17-19 веков фигуру художника-декоратора, в той или иной мере выполнявшего функцию режиссера-постановщика.

Существует немало формулировок определяющих смысл профессии Режиссер. От "режиссура - это образ жизни", до "режиссер - это человек, который мыслит пространством". Но при этом возникает как бы много разных режиссерских профессий: режиссер драмы, оперный режиссер, балетмейстер, режиссер музыкально-драматического театра, режиссер пантомимы, режиссер цирка, режиссер кино (художественного, документального, научно-популярного, мультипликационного), режиссер телевидения, режиссер-постановщик и т.д. и т.п.

Однако при здравом размышлении очень скоро приходишь к выводу, что есть лишь одна режиссерская профессия - режиссер, а разница в профессии среди всех выше перечисленных заключается в технологиях в различных пространственно-временных видах искусств. Очень грубо можно

сказать, что режиссер, специалист, осуществляющий свой творческий замысел с помощью специфических средств в своей профессии, и реализует его во времени и пространстве, создавая произведения пространственно-временных видов искусств.

Тема 3. Режиссура кино и телевидения

Как определить телевидение? Что это? Кино на дому? Зрелище? Новый вид искусства? Одни называют его «одноглазым монстром», другие - «ящиком грез», третьи - «восьмым чудом света». Что это - новинка техники или эстетики? Телевидение - средство массовой видеоинформации, способ трансляции второго искусств и новый вид искусства, способный передавать на расстояние эстетически переработанный впечатления бытия. По своей массовости телевидение сегодня обогнал кино. На земле сейчас действуют тысячи передающих и ретранслирующих телестанций. Социальная ценность телевидения в его аудио- и видеоинформативности.

Литература: [2]

Тема 4. Зрелище как искусство

Зрелище – это специально организованное во времени и пространстве публичная демонстрация, социально-значащих действий и поведений.

В зрелищном искусстве демонстрируется не само поведение, а его образ. Чужое поведение нельзя реально осуществить, его можно только отобразить, продемонстрировать.

К основным параметрам зрелища можно отнести разделение на исполнителей и зрителей, зрители которые заранее уведомлены про зрелищный акт и готовятся к его воспроизведению.

Тема 5. Язык экрана

Что такое кадр? А еще его называют планом? Эти два понятия являются синонимами и порозумивают одно и то же. Кадром или планом называют кусок киноплёнки, или магнитной плёнки, на котором зафиксировано изображение, снятое в результате пуска камеры. Включил камеру -почався план. Работает камера -зростае длина плана. Остановил аппарат -Кадр кончился. Снят. В дальнейших операциях с этим куском плёнки авторы будут говорить как о конкретном плане или кадр. "Дайте мне, пожалуйста, этот кадр!", "Перенесите этот план с конца на начало". Иногда снимаются комбинированные кадры (накладываются несколько съёмок на одну плёнку или накладываются еще два других кадры). Но и у такого кадра есть начало и конец. Они и определяют его конечный результат и размер.

Каждый режиссер и оператор должны уметь графически показать друг другу, что они хотят увидеть в кадре: в какой крупчатые, в каком ракурсе, а также должны уметь нарисовать основные элементы композиции кадра. Для достижения точности в изображении кадра и возможности увидеть будущий результат съемки на экране обязательно пользуются начертанием сцены в двух проекциях: условным изображением объектов в рамке кадра (с точки зрения аппарата) и планом съемочной площадки, на котором рисуются условные значения действующих лиц, главных предметов, точек расположения аппаратов и углы захвата объективами частей пространства, который попадает в кадр с каждой точки.

Литература: [5]

Тема 6. Драматургия - главный закон создания телепрограммы

Классическая драма построена на конфликте. Начальное действие может быть за пределами пьесы. Чтобы возник конфликт, должно что-то произойти та действие, создает конфликтную ситуацию. По закону драматургии композиционное построение должна быть такова:

- завязка (место действия, время, герои);
- развитие действия (чередa событий, перипетии);
- кульминация (это момент наибольшей эмоциональной точки в произведении);
- развязка (конец борьбы вражды сторон; победа добра над злом).

Композиция - это построение произведения, соотношение отдельных частей (компонентов), которые образуют одно целое. Это принцип организации материала. С. Эйзенштейн писал: "Композиция является такое построение, которая в первую очередь помогает автора воплотить отношение к содержанию и одновременно заставляет зрителя таким же образом относиться к содержанию".

Задача режиссера: выделить в сценарии главное и отказаться от второстепенного. В цепи течения действий всегда есть эпизод, который определяет содержание действия, решений и поступков героя. Из потока событий нужно искать главный момент, который завершит конфликт между действующими лицами и даст им ответ кто виноват, кто победил в этой нелегкой борьбе.

II СЕМЕСТР

1 курс 2 семестр

Тема 7. Главные составляющие телевизионного зрелища

Все элементы телезрелища работают на исполнителя, актера, диктора, участника передачи, так как уровень эмоционального восприятия зрелища зависит от уровня эмоциональной человека в кадре.

При построении телевизионной программы, фильма, режиссер должен быть одновременно и создателем и зрителем. Он может учитывать желание зрителей (чтобы хотел увидеть в эту минуту зритель).

Телевизионная камера может наблюдать за зрелищем из многих ракурсов, а также быть в середине события и за ее пределами вокруг.

Искусство воспроизводит образ действительности, а не саму действительность. От оформления передачи зависит уровень восприятия зрителем воссозданной действительности.

Пространство на экране всегда содержит течение времени. Но экранное время не адекватно реальному. Оно более спрессованное. Каждую секунду зритель воспринимает как временную. Если дать три короткие кадры экранного времени, пройдет больше времени, чем в одном кадре, хотя он и стоял на экране в два раза дольше. Строится иллюзия пространства, в котором фиксируется объект. В телевизионном изображении есть такие особенности, как экран, коллективное восприятие и документальный исполнитель. На основе этих факторов и строится изображение. Если в кадре есть исполнитель в оформленном пространстве, присутствует атмосфера кадра, то изображение готово.

Звуковое сопровождение экранного действия можно условно разбить на звуковой фон сцены, который образует эффект присутствия зрителя в тех местах, где разворачиваются события, язык, который дает однозначное понимание того, что происходит на экране, и музыку, предоставляет телефильму или телепередаче особое настроение. Сцена может состоять из нескольких кадров, но ее звуковое сопровождение должно восприниматься как единое целое, или у зрителя не возникло ощущения пространственно-временного прыжка. Изменение планов и ракурсов, вставка архивных материалов не должны влиять на звуковое сопровождение. Таким образом, непрерывность звукового ряда объединяет сцену.

Драматургия - это главный закон в подготовке телепрограмм. Основные же составляющие драматургии любого жанра телепродукции - завязка, кульминация и развязка - это организованное построение произведения, призвана воздействовать на зрителя. Драматургия - это также наличие конфликта, который через перипетии приводит к кульминации, а

далее тоже через перипетии и к развязке, что вместе и обеспечивает воплощение идеи и сверхзадачи телепроизведения или фильма.

Тема 8. Основные принципы современной режиссуры

Режиссерское искусство заключается в творческой организации всех элементов спектакля с целью создания единого, гармонически целостного художественного произведения. Этой цели режиссер достигает на основе своего творческого замысла и осуществляя руководство творческой деятельностью всех участвующих в коллективной работе над сценическим воплощением любого экранного произведения. Благодаря режиссуре фильм или передача в целом приобретает стилистическое единство и общую идейную целеустремленность. Поэтому одновременно с ростом идейно-эстетических требований к экранному произведению расширялось и углублялось самое понятие режиссерского искусства, и роль его в сложном комплексе различных компонентов зрелищном искусстве непрерывно возрастала.

Литература: [9]

Тема 9. Жанры в кинематографе и на ТВ

В современном кино-, телеискусстве разделяют следующие виды жанров: документальный, научно-популярный, художественный и мультипликационный.

Документальные телекинофильмы и их жанры (теле-кинозарисовки, кино-телеспортивные программы, теле-кинопортреты и др.). Данные жанры тесно связаны с журналистикой.

Художественные кино-, телефильмы (эпические, лирические, комедийные, приключенческие, детективные, психологические, кинорассказ, кино-телероманы (сериалы)). В отличие от документального жанра в этом жанре присутствует выдумка и условность.

Мультипликация в кино и на телевидении. Здесь существуют различные выразительные способы: рисованные и объемные (кукольные) фильмы, которые создаются в таких жанрах как сказки, байки, притчи и т.д.

Научно-популярные теле-киножанры. Современные научные мысли, идеи и исследования, которые экранизируются в учебных, технических фильмах или передачах про животных, обычаи народов мира, загадок природа и т.д.

Литература: [9, 15]

Тема 10. Монтаж как выразительный элемент

Спор о роли монтажа в создании экранных произведений велся с момента его возникновения, так как, пожалуй, ни одно из выразительных средств в кино и на телевидении не претерпевало такого изменения. Монтаж в первую очередь представляет собой организующее начало всего построения образного решения экранной продукции. Это происходит оттого, что монтаж одновременно является¹ и техническим приемом соединения двух рядом стоящих кадров, и формой творческого, авторского мышления, способом выражения авторского видения, и средством воздействия на зрителя, на его информированность, эмоциональное состояние, мировосприятие.

Литература: [11]

Тема 11. Слово на экране

Драматург или автор участвует в съемке (если это не одно и то же лицо — режиссер и автор) для получения слова в кадре, то есть на съемках синхронных и для создания авторского текста после того, как будет смонтирована передача. Иногда это происходит параллельно, а иногда даже слово пишется раньше изображения, которое потом монтируется под текст. Формы работы могут быть разные. Слово на телевидении и в кино — это особо сильное выразительное средство, которым надо уметь пользоваться.

Сначала слово появилось на экране в печатном виде. В немом кинематографе были титры, напечатанные в кадре, которые поясняли изображение.

Потом слово перекочевало за кадр и стало сопровождать звуковое кино дикторским текстом. И сразу появились определенные параметры во взаимоотношениях слова и изображения.

Тема 12. Этапы подготовки художественного фильма и телевизионного произведения

Процесс создания фильма начинается с работы режиссера с драматургом (если режиссер сам не является автором). Заменить этого драматурга любыми ухищрениями на съемочной площадке или на монтажном столе невозможно.

Первый этап в драматургии фильма — заявка. В заявке необходимо обозначить тему, сформулировав идею, локализовать объект или предмет, наметить технологию исполнения замысла, определить жанр, форму, хронометраж будущей картины.

Заявка есть юридический документ, обеспечивающий авторское право и, кроме того, заявка есть творческий документ. Это импульс и в то же время реклама будущей передачи, программы и т. д. Заявка должна заинтересовать, если хотите, заинтриговать продюсера. Не открывая всего содержания материала, заявка должна демонстрировать все выгоды обращения к данной теме в предложенной форме. Говорят "краткость — сестра таланта". Я хочу дополнить эту мудрость неременным правилом. Заявка должна быть краткой, ясной, если хотите, афористичной.

В заявке необходимо не только обозначить идею, не только расписать подробно содержание, но и добиться, чтобы из заявки было понятно, нужно ли это делать и можно ли это сделать.

Сценарий надо писать поэпизодно, тему раскрывать поэпизодно, выстраивая эпизоды по общим законам драматургии. Это справедливо и для документального кино, и для телевизионной публицистической передачи. В журналистике принят термин — проблема. Учитывая, что телевидение есть зрелищная форма, применим более точный термин — конфликт.