

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО «ОГИК»)**

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

КАФЕДРА ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ И ФОТОМАСТЕРСТВА

Утверждено

Декан факультета ХТ

 Дугина Л.И.

« 2 » сентября 2015г.

**Методические рекомендации
по учебной дисциплине
«Кино-, видео монтаж»**

Рабочая программа по направлению 51.03.02

– Народная художественная культура,

*профиль подготовки «Руководство студией кино-, фото-, и видеотворчества»
Квалификация (степень) выпускника «бакалавр»*

Орел – 2015

Задания к практическим занятиям.

Тема 1. Исторические этапы развития аудиовизуальных технологий и их классификация

Используя литературу и материалы лекции, необходимо ответить на следующие вопросы:

Что такое «видимый мир»? Есть ли противоречие между «видимым миром» и «освященным миром»? Включаем ли мы в эти понятия субъективность и объективность мировосприятия?

Какую роль в композиции кадра играет цветовое решение?

Изменяется ли «цветовое» окружение с развитием цивилизации? Влияет ли цвет на социум? Или это лишь часть воздействия на человека в рамках средств массовой коммуникации (СМК)?

Что объединяет в себе понятие «аудиовизуальное искусство»? © Что изменилось с приходом новых технологий? © Какие направления в современном искусстве вы знаете? © Почему некоторые исследователи пишут, что телевидение отражает тенденции постмодернизма?

В чем суть понятия «жизнь врасплох»?

Как изменилось телевидение в 1960-е годы? Было ли это время революции технического оснащения телевидения или бунта против классических видов искусства?

В чем особенности многокамерного метода съемки?

При помощи каких средств экранной выразительности воссоздается трехмерный мир на двухмерном телевизионном экране?

Какие этапы становления теории монтажа можно назвать ключевыми?

Что такое «эффект Кулешова»? Чем характеризуется теория монтажа Л. Кулешова?

В чем суть теории С. Эйзенштейна? Чем она отличается от теории Л. Кулешова и его последователя В. Пудовкина?

Задание к семинарским занятиям

Реферативно представьте основные этапы становления системы экранных искусств с указанием на технические предпосылки появления каждого нового ее элемента.

Тема 2. Специфика экранных искусств

Используя литературу и материалы лекции, необходимо ответить на следующие вопросы:

В чем специфика кино, телевидения и видео как экранных искусств?

Что их роднит, а что отличает друг от друга?

Каковы технико-технологические реалии дифференциации и интеграции различных экранных искусств?

В чем роль в процессах дифференциации и интеграции аудиовизуальных технологий?

Коррелируют ли психологические эффекты восприятия аудиовизуальных произведений в системе «автор-произведение-зритель» с определением специфики экранных искусств?

Задание к семинарским занятиям

Реферативно представьте ретроспективу взглядов на монтаж как стержневое свойство экранности.

Тема 3. Монтаж как художественная форма мышления

Используя литературу и материалы лекции, необходимо ответить на следующие вопросы:

Что входит в понятие «монтаж»?

В чем особенности линейного и нелинейного монтажа? Что между ними общего?

Как на практике реализуются основные функции монтажа?

Что такое повествовательный монтаж? Чем обусловлено его широкое использование?

Какие формы повествовательного монтажа существуют?

Когда применяется параллельный монтаж и каковы его особенности?

Какую роль в ассоциативно-образном монтаже играет метафора?

В чем суть дистанционного монтажа?

Что такое русский монтаж? В чем его отличие от американского?

Как достигаются анимационные эффекты?

Что представляет собой видеомонтаж и как он осуществляется?

Задание к семинарским занятиям

Напишите эссе на темы: «Монтаж как форма художественного мышления»

Методический материал к написанию эссе

Эссе – прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, содержащее индивидуальное впечатление или сообщение по конкретному вопросу и заведомо не претендующее на определенную или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе представляет собой субъективно окрашенное слово о чем-либо. Эссе выражает индивидуальный взгляд на тот или иной предмет.

Основные признаки эссе:

- небольшой объем;
- конкретная тема;
- открытое личностное осмысление;
- свободная композиция;
- парадоксальность и афористичность;
- разговорная интонация и лексика.

При написании эссе важно заставить читателя думать, «разбудить» удивление, самостоятельность мысли, потребность в самовыражении.

Эссе может иметь разные литературные формы: проповедь, дневник, рассказ, очерк, письмо и т.д., но при этом, принципы эссе сохраняются. Главным для автора эссе является личное постижение вопроса и отношение к нему.

Тема 4. Эстетические возможности монтажа.

Используя литературу и материалы лекции, необходимо ответить на следующие вопросы:

Раскройте понятие экранной эстетики.

Перечислите и охарактеризуйте изобразительные средства экрана.

Перечислите и охарактеризуйте способы создания экранного пространства. В чем проявляется двуединая природа экранного кадра?

Что такое композиция кадра?

Каковы главные требования, предъявляемые к композиционному решению кадра?

Как организуется пространство кадра? В чем особенности вертикальной и горизонтальной композиций?

Каковы основные закономерности композиционного построения кадра?

Как композиционное построение кадра влияет на выявление драматургической задачи всей передачи (сюжета, клипа) в целом?

Как расшифровать тезис «Разбивка действия, пространства, тонального (звукового) строя на крупности планов есть основа отражения характеров персонажей, их взаимоотношений между собой и окружающим миром, передача масштаба происходящего на экране, выражение авторской позиции к показываемому объекту или действию»?

В чем заключается особенность плавных монтажных переходов? Почему их основой стала закономерность переходов от общего плана через средний к крупному и ее зеркальное отражение (крупный + средний + общий планы)?

Задание к семинарским занятиям

Напишите эссе на темы: «Соотношение технологий и творчества», «[Новые технологии – новая изобразительная эстетика](#)», «Изобразительные средства современного телевидения».

Тема 5. Технологии, инструменты и методы современного монтажа

Используя литературу и материалы лекции практические занятия, необходимо создать проект в программе Adobe Premier, использовать основные приёмы видео, аудио и остальные эффекты. Вывести окончательный фильм на носитель.

Тема 6. Общие закономерности восприятия аудиовизуальной информации

Каковы правила сопряжения статики и динамики? Приведите конкретные примеры.

Какие типы движения существуют и чем они характеризуются?

Как в монтаже «на движение» используются принципы внутри-кадрового и межкадрового монтажа?

Что такое ритмический монтаж? В чем его значение при передаче движения?

Каковы основные принципы построения мизансцены?

Что такое глубинная мизансцена? Приведите примеры ее использования в отечественном и зарубежном кинематографе.

Какие изменения претерпела в последнее время телевизионная глубинная мизансцена?

Как проходила эволюция выразительных средств кинематографа? ©

Какова роль диалога на телевизионном экране? В чем заключаются его структурные особенности? В чем вы видите перспективы полифонии современного экрана?

Тема 7. Использование компьютерных технологий в процессе создания аудиовизуального произведения

Используя литературу и материалы лекции, необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Раскройте понятие «нелинейный монтаж». В чем отличие технологии нелинейного монтажа от линейного?
2. Перечислите и охарактеризуйте современные мировые форматы видеозаписи и материальные носители аудиовизуальной информации.
3. Дайте общую и сравнительную характеристику прикладных компьютерных программ нелинейного монтажа.

Напишите эссе на темы: «Компьютерные технологии в процессе создания аудиовизуального произведения», «Компьютерные технологии и режиссерско-постановочная деятельность», [«Компьютерные игры и современное киноискусство»](#).

Практическое задание на самостоятельную работу по технологии создания аудиовизуального продукта с помощью прикладных программ создания и оформления видео на носителях типа DVD:

1. Разработайте концепт видеодиска, включающий в себя три элемента: обложка, печать на диске, виртуальное меню диска. В качестве контента используйте любое аудиовизуальное произведение, например документальный или художественный (игровой) фильм, имеющие высокий фестивальныи и/или прокатный рейтинг или признанные шедеврами мирового экранного искусства.
2. Самостоятельно с помощью прикладных компьютерных программ реализуйте свой замысел.
3. Обоснуйте свой выбор и креативную часть. Расскажите об аудиовизуальных технологиях, с помощью которых был создан продукт.

Тема 8. Отечественные и общемировые тенденции в эволюции производства аудиовизуальной продукции.

Используя литературу и материалы лекции, необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Рассмотрите феномен «Интернет» как многоуровневое понятие.
2. Что такое поисковая система и каково ее функциональное предназначение?
3. Назовите способы и средства сетевой коммуникации.
4. Как осуществляется правовое регулирование деятельности сетевого сообщества в РФ и какие проблемы правового регулирования существуют на данный момент.
5. Что такое социальная сеть и каково ее функциональное предназначение?
6. Существует ли, и, если да, то какова, корреляция между развитием Интернета и трансформацией аудиовизуальных технологий?
7. Как связаны интернет журналистика с аудиовизуальными технологиями?

Задание к семинарским занятиям

Реферативно раскройте вопросы истории появления и развития глобальных компьютерных сетей.

Тема 9. Аудиовизуальные технологии в образовании

Задание к семинарским занятиям

Подготовьте рефераты по темам: «Использование современных аудиовизуальных технологии в образовании», «Мультимедиа в учебном процессе», «Медиапедагогика и медиаграмотность», «Принципы создания и применения мультимедиасредств», «Аудиовизуальные технологии и литература», «Библиотеки и базы данных в Интернете», «Дистанционное образование в Интернете», «Перспективы развития аудиовизуальных технологий».