

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Выразительные средства телеэкрана»

Наименование ОПОП: Телевизионное производство и вещание

Направление подготовки: 42.03.04 Телевидение

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: телевидения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,4 час.

самостоятельная работа: 81,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестовых заданий	6
выступление с докладом	6
посещение занятия	6
творческое задание	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6

Рабочая программа дисциплины «Выразительные средства телеэкрана» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 526)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Телевизионное производство и вещание» по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение

Составитель(и):

Володина И.А., старший преподаватель кафедры телевидения

Пищенко В.А., доцент кафедры телевидения

Рецензент(ы):

Канафьева В.В., профессор, зав.кафедрой компьютерной графики и дизайна
, д-р филос. наук

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры телевидения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

П.П. Иванцов

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

подготовка специалистов в сфере цифрового телевидения к деятельности, связанной с созданием аудиовизуальных образов и экранного пространства телевизионных программ с помощью художественно-выразительных средств телевидения.

Задачи дисциплины:

1. формирование необходимых навыков владения выразительными средствами телевидения;
2. развитие навыков работы по воплощению и конструированию творческих замыслов, разработке художественной концепции и созданию телевизионных программ;
3. расширение знаний в области художественных, технических и технологических возможностей современного телевизионного производства.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Драматургия и сценарное дело

Информационное телевидение

Телевизионная съемка

Звуковое оформление телевизионного эфира

Интернет-СМИ

История зарубежной литературы

История русской литературы

Постановка света в телевидении

Технологии телевизионного вещания

История зарубежного и отечественного кино

История и культура Санкт-Петербурга

История отечественной и зарубежной журналистики

Профессионально-ознакомительная практика

Теория и практика современной телевизионной журналистики

История отечественного и зарубежного телевидения

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Многокамерная съёмка

Работа в конвергентной редакции

Режиссура телепрограмм

Цветовое решение в телевидении

Профессионально-творческая практика

Режиссура монтажа

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов.

ОПК-3.2 — Применяет средства художественной выразительности в создаваемых телевизионных и мультимедийных продуктах.

Знает: основы создания телепрограмм разных жанров при помощи аудиовизуального языка; средства художественной выразительности, их специфику и приёмы воздействия на зрителя.

Умеет: определять место и возможности использования мультимедийных образов, приемов для раскрытия темы, усиления художественного воздействия аудиовизуального ряда; использовать изобразительные и художественно-выразительные средства для создания телевизионного аудиовизуального пространства.

Владеет: навыками эстетического и психологического воздействия на зрителя с помощью средств художественной выразительности.

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: авторский.

ПК-1 — Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других экранных масс-медиа и практики современной экранной культуры.

ПК-1.4 — Воплощает авторский и режиссерский замысел аудиовизуальными средствами.

Знает: основы создания художественного телевизионного образа.

Умеет: креативно мыслить и самостоятельно инициировать творческие решения; реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе; оценивать художественные достоинства проекта; грамотно ставить задачу техническим службам.

Владеет: навыками разработки художественной концепции и создания телевизионного произведения с использованием современных художественных и технологических средств; приемами монтажных решений в различных по своим жанровым особенностям телепроизведениях.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,4 час.

самостоятельная работа: 81,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	Итого
Лекции	8	8
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	73	73

Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	107,6	107,6

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Художественно-выразительные средства и приемы их использование при создании телевизионной программы	1	0	0	4	0	0	5
2	Визуальные выразительные средства	1	0	0	4	0	0	5
3	Свет как формообразующий компонент экранного изображения	1	0	0	4	0	0	5
4	Роль цвета в создании экранного образа	1	0	0	4	0	0	5
5	Звук на экране	1	0	0	0	0	0	1
6	Музыка как аспект художественных средств телевидения	1	0	0	0	0	0	1
7	Спецэффекты как художественно выразительные средства	1	0	0	0	0	0	1
8	Художественно выразительные средства монтажа	1	0	0	0	0	0	1
	ВСЕГО	8	0	0	16	0	0	24

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Выразительные средства телеэкрана» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Художественно-выразительные средства и приемы их использование при создании телевизионной программы».	4
2	Тема: «Визуальные выразительные средства».	4
3	Тема: «Свет как формообразующий компонент экранного изображения».	4

4	Тема: «Роль цвета в создании экранного образа».	4
---	---	---

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Выразительные средства телеэкрана».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестовых заданий	6
выступление с докладом	6
посещение занятия	6
творческое задание	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

1. Психология восприятия киноизображения.
2. Пластическая выразительность кадра.
3. Движение как принцип экранной образности.
4. Свет как формообразующий компонент экранного изображения.
5. Роль цвета в создании экранного образа.
6. Многокамерная телевизионная съемка.
7. Костюм, декорации, грим – раскрытие образа героя.
8. Механические спецэффекты.
9. Музыка как аспект художественных средств телевидения.
10. 4 вида звукозрительных контрапунктов.
11. Спецэффекты как художественно выразительные средства.
12. Художественно выразительные средства монтажа.
13. Слово как художественно выразительное средство.
14. Соотношение изображения и слова в телевизионных передачах.
15. С. Эйзенштейн – использование монтажа как средство воздействия на зрителя.
16. Эффект Л. Кулешова.
17. Как визуально показать мысль на экране.
18. Семиотические маркеры.
19. Как задать ход времени в кино с помощью монтажа?
20. Элементы графического дизайна в визуальной структуре телепроизведений.
21. Видеосъемка на смартфон – плюсы и минусы

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В течение семестра обучающийся должен выполнить два творческих задания.

1. Видеоролик - создание двойника.

2. Передать движение времени при помощи монтажа в видеоролике.

Пример тестовых заданий:

1. Документалистика какого стиля ставит перед собой цель — создать настроение, впечатлить зрителя, используя художественные выразительные средства, тон, ритм?

- a) разъясняющая
- b) наблюдательная
- c) поэтическая
- d) участвующая

2. Какие художественные средства телевидения относятся к формообразующим?

- a) музыка
- b) слово
- c) монтаж

3. Какую задачу ставит перед собой рефлексивная документалистика?

- a) отношение между документалистом и аудиторией, такие фильмы разоблачают сам процесс съемки, рассуждают о том, как делается документальное кино и как оно влияет на героев своего повествования
- b) показать общественно-политическую или историческую реальность через призму своего личного опыта
- c) такие фильмы снимают в образовательных и просветительских целях: они призваны логично и последовательно рассказать об определенном событии, проблеме, образе жизни

4. Импрессивный контрапункт -

- a) это резкое контрастное сочетание изображения и звука, из-за которого возникает дополнительная эмоционально-психологическая окраска сцены
- b) когда звук предвосхищает события
- c) когда иллюстративный звуковой ряд начинает расходиться с изображением

5. Цвет как выразительное средство используется для создания:

- a) эмоциональной составляющей изображения
- b) сигнальной/навигационной составляющей изображения
- c) ассоциативной составляющей изображения

В течение семестра студент должен выполнить практические задания - отснять видео с различным движением камеры.

Задания практикума:

- 1. Камера закреплена на штативе и объект съемки статичен.
- 2. Камера закреплена на штативе и статичен объект съемки.
- 3. Камера статична, а снимаемый объект находится в движении.
- 4. Статичен объект съемки, а камера находится в движении.
- 5. Движущаяся камера сопровождает движущийся объект.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

- 1. Специфика телевидения как зрелища.
- 2. Телевидение как воспитатель морали и эстетического вкуса.
- 3. Ответственность художника за содержание телевизионных программ.
- 4. Формообразующие выразительные средства.
- 5. Стилеобразующие выразительные средства.

6. Виды и современные формы монтажа на телевидении.
7. Достижение комфортного монтажа.
8. Причины некомфортного монтажа.
9. “Вертикальный” монтаж С. Эйзенштейна.
10. Ассоциативный монтаж. Внешняя цепь событий и поток сознания.
11. Характеристика последовательного монтажа.
12. Характеристика параллельного монтажа.
13. Как возникли правила соединения планов при монтаже и для чего они нужны.
14. Основные правила монтажа отснятого материала.
15. Креативный (акцентный) монтаж как сознательный прием.
16. Отстранение как приём, активизирующий зрительское внимание. Примеры
17. Композиция телевизионного кадра.
18. Цвет в кадре и его влияние на восприятие.
19. Градация крупностей в кадре.
20. В чём разница между планом и ракурсом?
21. Репортажная съёмка.
22. Клиповая съёмка.
23. Обоснование выбора принципа съёмки: камера подвижная, неподвижная.
24. Что такое стэдикам? В каких случаях он может использоваться?
25. Тревеллинг на телевидении.
26. Направление движения камеры.
27. Субъективная съёмка на телевидении.
28. Эффект подглядывания как главный способ создания иллюзии присутствия.
29. Операторская “восьмерка” и основные правила ее съёмки и монтажа.
30. Основные способы “рабочей” раскадровки сюжета.
31. “Обратная” раскадровка.
32. Свет в кадре. Принцип освещения съёмочного объекта.
33. Виды постановочного света.
34. Особенности создания “американской ночи”.
35. Контрапункт как художественное средство.
36. Аудиально-выразительные средства телевидения.
37. Словесно-изобразительные задачи.
38. Съёмка диалогов в статике и при движении.
39. Стиль в творчестве режиссера телевидения.
40. Поиск авторского стиля при создании телевизионных программ.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Выступление с докладом	10	2	20
Посещение занятия	1	12	12
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	16	2	32
Выполнение тестовых заданий	6	1	6
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Горюнова, Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана [] : учебное пособие. Ч. 1. Пластическая выразительность кадра / Н. Л. Горюнова. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 42 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Горюнова, Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана [Текст] : учебное пособие. Ч. 2. Динамика экрана / Н. Л. Горюнова. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 40 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Горюнова, Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана [Текст] : учебное пособие. Ч. 3. Изобразительно-звуковой образ / Н. Л. Горюнова. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 48 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Ермилова, Н.Б. Деталь в кино. Выразительные возможности использования пластического образа в литературе и кинематографии. [Электронный ресурс] : учебное пособие. / Н. Б. Ермилова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2006. - 96 с.
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/55.pdf>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Портал о ТВ, кино и радио «tvkinoradio.ru», <https://tvkinoradio.ru>
2. Гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России «Культура.РФ» , <https://www.culture.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Выразительные средства телеэкрана» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.
Лаборатория видеотворчества (телевидеостудия)	Специализированная мебель. Технические средства, служащие для представления учебной информации большой аудитории. Лабораторное оборудование: компьютеры, акустическая система, проектор, экран

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет обучающимся получить умения и навыки в овладении, изучении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, обеспечивать высокий уровень успеваемости в процессе обучения.

К планированию времени на изучение дисциплины обучающемуся рекомендуется подходить в самом начале учебного семестра, когда он получает от преподавателя данные о количестве часов, предусмотренных для изучения дисциплины (в.т.ч. для аудиторной и самостоятельной работы), о структуре изучаемого материала.

При планировании внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся следует уделить основное внимание нормам времени на выполнение отдельных заданий, соответствию планируемой трудоемкости реальному еженедельному бюджету времени, равномерности нагрузки на протяжении всего учебного года.

При составлении плана самостоятельной работы обучающемуся необходимо пользоваться учебной программой дисциплины, где в обязательном порядке указывается количество часов, выделенных на каждую тему. Распределение часов зависит от сложности темы, наличия учебных материалов по данной теме. Ряд тем могут быть полностью отнесены на самостоятельную работу, другие могут содержать минимум самостоятельной работы или не содержать ее вообще.

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу:

- на подготовку к лабораторным практикумам, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, а также использование литературы приведенной в РП;
- подготовку к тесту;
- подготовку доклада;
- подготовку к зачету с оценкой по вопросам и заданиям, приведенным в РП.

Для организации самостоятельной работы рекомендуется уделять свободное время в день после занятий и накануне следующего занятия.

Описание последовательности действий обучающегося

При изучении дисциплины предусматриваются следующие виды учебной работы:

- установочные лекции;
- самостоятельная работа;
- практические занятия;
- консультации;
- контроль/аттестация.

Установочные лекции предполагают посещение обучающимися лекционных занятий и конспектирование материала.

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными пособиями).

Практические занятия используются для закрепления лекционного материала и усвоения учебного курса.

Творческие задания проводятся с целью совершенствования навыков по изучаемой дисциплине и реализации знаний на практике.

Консультации проводятся с обучающимися при возникновении вопросов по изучаемым темам, требующим разъяснения, а также по вопросам проведения зачета с оценкой.

Контроль/аттестация предполагает проведение зачета с оценкой по всему курсу учебной

дисциплины с целью проверки и оценки знаний обучающегося.

Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.

Ознакомление с учебно-методическим комплексом повысит уровень восприятия и осознания обучающимся отдельной дисциплины как элемента учебной программы подготовки.

Начальным этапом должно быть изучение разделов рабочей программы по дисциплине, благодаря чему обучающийся сможет получить структурированную информацию о требованиях к уровню освоения содержания дисциплины сформулированную в компетенциях, объеме часов как на общее освоение дисциплины, так и по видам учебной работы, формам промежуточного и итогового контроля.

В рабочей программе содержится краткий обзор по содержанию разделов дисциплины с увязкой с конкретными видами занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.

Кроме того, в рабочей программе представлены списки рекомендуемой литературы: основной и дополнительный, с учетом отраслевой специфики.

При ознакомлении с вопросами к зачету с оценкой во избежание недоразумений следует уточнить у ведущего лектора дату составления вопросов, особенно в случае необходимости погашения задолженности по учебному курсу.

При возникновении вопросов необходимо обращаться в первую очередь к преподавателю, ведущему данную дисциплину у обучающихся по этому направлению в текущем учебном году в виду невольного морального устаревания информации.

Советы по подготовке к зачету с оценкой.

При подготовке к итоговой аттестации обучающемуся рекомендовано:

1. Ознакомиться с программой дисциплины, которая раскрывает основные задачи курса.
2. Обучающийся должен знать предмет и задачи изучаемого курса, его место и значение для подготовки будущего специалиста, взаимосвязи с другими изучаемыми дисциплинами.
3. Проработать рекомендуемую основную и дополнительную литературу по изучаемому курсу.
4. Получить у преподавателя контрольные вопросы для зачета с оценкой
5. Обучающимся, не имеющим опыта практической работы, для освоения знания данного перечня вопросов целесообразно использовать опыт и консультации ведущих лекторов курса.
6. Обучающемуся после индивидуальной подготовки по вопросам рекомендуется пройти групповую консультацию перед экзаменом, заранее подготовив вопросы, требующие дополнительного разъяснения по наиболее трудоемким заданиям.
7. Обучающимся, имеющим индивидуальный график сдачи экзаменов, подготовка к контролю знаний проводится в соответствии с графиком, утвержденным администрацией (деканом) и согласованным с преподавателем-лектором.

Сдача зачета с оценкой по дисциплине включает в себя защиту выполненного творческого задания (видеомонтажного проекта).

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине приведен в рабочей программе учебной дисциплины.

Для получения зачета с оценкой по данной дисциплине обучающийся должен:

- выполнить доклад;
- выполнить практические задания;
- выполнить тестовые задания.