

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Адрес: 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66

Уебсайт: [www. swu. bg](http://www.swu.bg)

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВА

Катедра "Телевизионно, театрално и кино изкуство".

България, 2700 Благоевград, ул. Полковник Димов 3

Имейл: art@swu.bg

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА

Филмов и телевизионен монтаж – Професионално направление

8.4. Театрално и филмово изкуство

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

**За ползване на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити
(ECTS)**

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА

Филмов и телевизионен монтаж – Професионално направление

Бакалавърската програма „Филмов и телевизионен монтаж“ подготвя висококвалифицирани специалисти за работа сферата на филмовото и телевизионно производство, нови медийни платформи. Завършилите програмата са компетентни за създаването на филмови, телевизионни, аудио-визуални продукти, клипове, реклами. Завършилите програмата са подготвени да използват съвременните цифрови технологии в целия спектър на тяхното приложение в културните индустрии създаващи аудио-визуален продукт. Подготвени са да усвояват нови монтажни програми, да са адекватни на динамиката на филмовото и ТВ изкуство, както в технологичен, така и в творчески аспект. Завършилите специалисти притежават висока квалификация за работа в български и международни екипи. Учебният план включва както теоретични, така и практически курсове.

Компетенции на завършилите

Завършилите програмата са напълно квалифицирани да:

- Работят като режисьори по монтаж във филми и телевизии (художествени, документални, късометражни);
- Работят в областта на рекламата, кратките филмови форми, да създават клипове и аудио-визуални продукти свързани с различни области на обучение и образование
- Работят като Режисьори на пулт в телевизии.

СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОГРАМ

/използва се ECTS ръководството на Европейския съюз/

Предмет: Филмов и телевизионен монтаж –бакалавърска програма ЗА 8 СЕМЕСТРА

Първа година			
Първи семестър	ECTS кредити	Втори семестър	ECTS кредити
Въведение във филмова и тв режисура I ч.	4,5	Въведение във филмова и тв режисура II ч.	4,5
Киноизобразителна работа на оператора I ч.	4,5	Киноизобразителна работа на оператора II ч.	4,5
Теория на монтажа I ч.	4,5	Теория на монтажа II ч.	4,5
Спорт		Текуща учебна практика	3,0
Спорт		Спорт	
Избираеми дисциплини (студентите избират четири дисциплини от I група)		Избираеми дисциплини (студентите избират три дисциплини от II група)	
Увод в Adobe Premiere	4,5	Работа с Adobe Premiere	4,5
Режисьорски сценарии	4,5	Режисьорска интерпретация на темата	4,5
Оптика и кинотехника	4,5	Осветителна техника	4,5
Увод в телевизионна техника и технологии	4,5	Основи на телевизионна техника и технологии	4,5
Основи на драматургията	4,5	Гръцка митология и религия	4,5
История на киното и тв I ч.	3,0	История на киното и тв II ч.	4,5
Филмов анализ	3,0	История на съвременното изобразително изкуството	4,5
Българска литература на XX век	3,0	Съвременна българска литература	4,5
История на изобразителното изкуството		Увод в технологията на звука	4,5
		Култура на писмената реч	4,5
	Общо 30		Общо 30
Втора година			
Трети семестър	ECTS кредити	Четвърти семестър	ECTS кредити
Режисура в документалните форми I ч.	4,5	Режисура в документалните форми II ч.	4,5
Работа на оператора в документално и научно-популярно кино I ч.	4,5	Работа на оператора в документално и научно-популярно кино II ч.	4,5
Монтаж на документални форми I ч.	4,5	Монтаж на документални форми II ч.	4,5
		Текуща учебна практика	
Избираеми дисциплини (студентите избират четири дисциплини от III група)		Избираеми дисциплини (студентите избират три дисциплини от IV група)	

Увод компютърния монтаж	4,5	Основи на компютърния монтаж	4,5
Драматургия на документалния филм	4,5	Телевизионно режисура	4,5
Режисура в научно-популярни форми	4,5	Драматургия на телевизионните форми	4,5
Увод в композиция на	4,5	Компютърни формати	4,5
фотоизображението	4,5	Съвременна фотография	4,5
Технология на видеомонтажа	4,5	Многокамерен метод на снимане	4,5
Психология	4,5	Телевизионна журналистика	4,5
Снимачна техника и апаратура	4,5	Музикално оформление	4,5
История на българското кино	3,0	История на музиката	4,5
Основи на филмовото производство	3,0		
Работа с микрофони	3,0		
Кинотерминология			
	Общо 30		Общо 30
Трета година			
Пети семестър		Шести семестър	
Монтаж на игрални форми I ч.	7,0	Монтаж на игрални форми II ч.	7,5
Нови монтажни технологии I ч.	5,0	Нови монтажни технологии II ч.	4,5
Постпродукция	4,5	Монтаж на кратки форми	4,5
			1,5
Избираеми дисциплини (студентите избират три дисциплини от V група)		Избираеми дисциплини (студентите избират три дисциплини от VI група)	
Филтри и обработка на аудиосигнала	4,5	Увод в режисьорски пулт	4,5
Увод в автърфект	4,5	Работа с автърфект	4,5
Звук в игралното кино	4,5	Технология на звуковия ефект	4,5
Водене на снимачен дневник	4,5	Авторска музика	4,5
Филмова адаптация на литературно произведение	4,5	Принципи на учебния филм	4,5
Магазинно предаване	4,5	Отразяване на културно-историческото наследство в аудиовизуалните произведения	4,5
Културни знаци в България през втората половина XX в	4,5	Съвременно българско кино	4,5
Драматургия на ТВ сериал	4,5		
Авторско право и закони в културата	4,5		
Естетика	4,5		
	Общо 30		Общо 30
Четвърта година			
Седми семестър		Осми семестър	
Съвременни монтажни търсения в игралното и документално кино I ч.	7,5	Съвременни монтажни търсения в игралното и документално кино II ч.	8,0
Нови монтажни технологии III ч.	4,5	Нови монтажни технологии IV ч.	4,5
ТВ драма	4,5	Монтаж на реклама и клип	4,5
		Личен творчески проект	3,0
		Държавен практически изпит	10,0
Избираеми дисциплини (студентите избират три дисциплини от VII група)			

Работа с режисьорски пулт	4,5		
Компютърна обработка на видеосигнала	4,5		
Визуални ефекти	4,5		
Дублаж	3,5		
Съвременно световно кино	4,5		
История на философията	4,5		
Костюм и реквизит в рекламата	4,5		
Презентация	4,5		
	Общо 30		Общо 30

Резюме:

Компонент ECTS кредити

Семестър 1 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECT

Семестър 2 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECTS

Общо за академичната година 60 ECTS

Семестър 3 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECT

Семестър 4 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECTS

Общо за академичната година 60 ECTS

Семестър 5 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECT

Семестър 6 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECTS

Общо за академичната година 60 ECTS

Семестър 7 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECT

Семестър 7 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECTS

Общо за академичната година 60 ECTS

Общо за 8 семестър 240 ECTS

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ 8 семестър ОПИСАНИЕ НА КУРСА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КУРСОВЕ

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИЛМОВА И ТВ РЕЖИСУРА – ЧАСТ I

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о. / текуща оценка/

Вид на изпита: практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Курсът „Въведение във филмовата и телевизионна режисура – част 1“ предоставя на студентите теоретични и практически знания за същността на филмовото изкуство и принципите на изграждане на филмов разказ, за изразните средства в киното и аудиовизуалните изкуства и тяхното творческо използване, за превръщането на творческата идея в произведение на изкуството. Обучението включва разкриване на специфичните особености при изграждането на визуалната интерпретация на темата, идеята и сюжета. Изясняват се основните видове кино, съвременните форми, различните жанрове и техните характеристики. На същия принцип е структуриран тематичният теоретичен и практически корпус, свързан с телевизията и новите медии.

Връзки на предмета с други академични дисциплини. Дисциплината е фундаментална и има връзки с голяма част от дисциплините, ориентирани към кино и телевизионно производство.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формира компетенции по отношение на основните характеристики и специфики на аудиовизуалните изкуства и телевизията;
- формира компетенции за професията филмов режисьор;
- формира компетенции за комплексно наблюдение на процеси и явления и тяхното визуално представяне;
- формира компетенции за принципите на визуалната интерпретация;
- формира компетенции за професионално и творческо взаимодействие и работа в екип.

Цели на курса:

1. Да се формират компетенции за принципите, по които се изгражда визуална интерпретация на тема или идея и визуален наратив;
2. Да се формират компетенции за критичен и професионален анализ на аудиовизуални произведения и телевизионни форми;
3. Да се формират компетенции за свободно боравене с кинематографични инструменти, позволяващи изграждането на аудиовизуален наратив;
4. Да се формират компетенции за разработване на концептуален или творчески проект за кратка аудиовизуална форма;
5. Да се формират компетенции за планиране и реализиране на творческа работа в екип и работа в мултикултурна среда.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината „Въведение във филмовата и телевизионна режисура - Част 1“:

1. Формирани компетенции за принципите, върху които се изгражда визуална интерпретация на тема или идея и визуален наратив;
2. Формирани компетенции за критичен и професионален анализ на аудиовизуални произведения и телевизионни форми;
3. Формирани компетенции за визуална и художествена интерпретация на тема и идея или за професионално внедряване на телевизионна жанрова форма;
4. Формирани компетенции за свободно боравене с кинематографични инструменти, които позволяват изграждането на аудиовизуално разказване на истории;
5. Формирани компетенции за разработване на концептуален или творчески проект за кратка аудиовизуална форма;
6. Формирани компетенции за планиране и реализиране на творческа работа в екип и работа в мултикултурна среда;
7. Формирани компетенции за представяне на аудиовизуални филми и форми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Киното като многопластово и синкретично изкуство. Кино и други изкуства. Изкуства и медии. 3 часа
2. Видове кино, жанрове и форми. Специфика и характеристики. 3 часа
3. Съдържание и форма. Конструкция и структуриране на филма, екранна реалност. Естетически характеристики. 3 часа
4. Създатели на аудиовизуалното произведение. Роля, място и функции на режисьора. 2 часа
5. Формиране на авторския почерк, стил и вкус - любопитство, обща култура, житейски опит, професионален опит, образование. 2 часа
6. Критични функции на режисьора като автор - гледна точка, житейска, философска и гражданска позиция. 3 часа
7. Развитие на въображението. Чувство за детайл, пространство, време и ритъм. 3 часа
8. Елементи на филмовия наратив - изграждане на последователността от събития и логически връзки. Идея, тема, сюжет. 3 часа
9. Изразителни средства на събитийно ниво – това, което се вижда/чува на екрана. 4 часа
10. Естествена светлина. Атмосфера и звук. Физическо присъствие. Движение. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Елементи на филмовото повествование – изграждане на последователността от събития. 3 часа
2. Астрономическо време. Атмосферно време. Филмово време. 3 часа
3. Филмово пространство. Изграждане на пространство. 3 часа
4. Физически взаимоотношения. Движение. Мизансцена. 3 часа
5. Физическо присъствие на героя. Атмосфера и обстановка. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Различните теми се въвеждат на лекциите с помощта на обширни примери. Студентите анализират примери под ръководството на преподавателя. Специален акцент се поставя върху интерактивни демонстрации, илюстриращи практическите аспекти на курса. Практическите занятия изискват активно участие, където се поставят на преден план проблеми и се предизвикват дискусии и работа в екип. Практическите упражнения включват следните компоненти: заснемане на 4 курсови и една семестриална задача, написване на 4-5 сценария, анализи на филми. Всички задачи се оценяват през семестъра. Индивидуалната работа е от решаващо значение, тъй като студентите трябва да създадат свой собствен творчески проект или сценарен текст. В рамките на извънаудиторните си занятия те работят по курсов проект, който е част от оценяването им по курса. Оценяването се основава на представяне на творчески проект или теоретичен текст. На студентите ще бъдат предоставени допълнително план за изпит и списък с литература и източници.

КИНОИЗОБРАЗИТЕЛНА РАБОТА НА ОПЕРАТОРА - ЧАСТ I

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о. / текуща оценка/

Вид на изпита: практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

В теоретичен и практически план студентите изучават основните принципи на теорията на киното и телевизията, техниките за тяхното прилагане, основните принципи на организацията и технологията на телевизионното и филмово производство. Студентите получават обучение за управление на цялото кинематографично и телевизионно оборудване, за управление на работата на всички подчинени звена.

Обучението по учебната дисциплина включва детайлно и систематично познание върху композицията на изображението, осветлението, тоналното и цветово решение на филмовия и телевизионен кадър, движението в кадъра на камерата и актьорите, което прави дисциплината основна в овладяване майсторството на операторството.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формира компетенции по отношение на основните характеристики и специфики на аудиовизуалните изкуства и телевизията;
- осъществява в производствени условия и изисква високо професионално майсторство, специални кинематографични знания
- изгради специфични способности, широка обща култура и комуникативни умения в екип,

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината

- да се формират способности у студентите за самостоятелна работа като оператор приложима в бъдещата им професия;
- да се формира умение за работа по реализиране на собствена снимачна практическа работа
- да се формират умения у студентите за анализ на изразните средства на операторското майсторство – композиция, светлина, цвят.
- да се формират способности за анализ и оценка на операторската работа в филмови произведения и телевизионни програми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Същност и роля на филмовия и телевизионен оператор. Основна характеристика на операторската професия. Изисквания към общата и професионалната му култура.

Необходими качества за работа с екипа или снимачната група. Интуиция и решения.

Почерк и стил. 2 часа

2. Изобретяване на кинематографа. Метод на кинематографа. Първи снимки на Л.Люмиер, Жорж Мелиес, Р.Паул и др. Възникване на професията на оператора. Изобразителни средства в операторското изкуство: фотографически свойства на филмовите ленти, специфически възможности на кинокамерата и фото оптиката, приеми на снимане. Творчество и техника на киноснимката. Изкуство и техника на снимане на филма. Творчески труд на оператора: професионални способности, знания и умения. 3 часа

3. Информационни възможности на киното и телевизията. “Директна” снимка на събитието и явлението. Петте класически въпроса към документалиста. Разузнаване на събитието, явлението, факта. Оpozнаване на проблемите. Избор и влияние на техническите средства. Оптика и изразни възможности. 3 часа

4. Познавателно-научни и научно-популярни възможности. Специфика на научното и научно-популярното кино. Изисквания към оператора. Необходими склонности, знания и умения във връзка с областите на творческо-производствената му дейност. Техническите средства и творчески възможности. Изразяване на вътрешните закони на процесите и явленията със средствата на оператора. 2 часа

5. Художествено-изобразителни възможности и видове особености в игралното кино. Художествено-изобразителен строй на филма. Изобразителни и изразни средства. Адекватност и материализация на образите.

Творческо-производствения процес при създаване на филма. Специфика на операторското творчество в постановъчната работа. Работа над литературния източник, документация, режисьорски сценарий, актьорски и операторски проби, избор на обекти. 2 часа

6. Извеждане на основните творчески задачи, права и задължения. Основни изводи за професията и необходимата творческа зрялост. Някои основни характеристични черти и наченки на българска операторска школа. 2 часа

7.: Киното и телевизията като метод за изобразяване на предметите и явленията на движението. Двата основни компонента. Параметри и елементи на изображението и зрителската перцепция. Изразни средства. 2 часа

8.: Строеж на кадъра и паралел с изобразителните изкуства. Съотношение и параметри. Основни композиционни филмови решения. Планове и принципи на определянето им, мащаб на изображението. Гледна точка и ракурс. Динамика и кинетика. Зрителен ъгъл и ъглов обхват. Деформация на перспективата, деформация на движението, оптическа атмосфера и въздушна перспектива. Рязкостна дълбочина и акценти. Монтажно мислене. 2 часа

9. Движение на обекта. Мизансцен, мизанкадър. Движение и статика. Удължено движение – време и пространство. Ускорено и забавено движение. Инверсия, разпадане и дефазиране. Задържане и акцентирание. 2 часа

10. Движение на камерата. Панорама, свързваща панорама. Статив и снимане от ръка. Швенк и бързи панорами. Преходни каш-швенкове. Фарт. Приближаване и отдалечаване, придружаване и следене, фарт с панорама. Кран и кранови движения. Снимане от летателен апарат. 2 часа

11. Деформация на изображението. Оптична деформация. Мекота и софтиране, филтри, криви оптични повърхности и огледала. Промяна на технологията. Соларизация и псевдосоларизация. Оптически трикове. Съвместяване на други експозиции. 2 часа

12. Анализ на визуалните и слухови възприятия. Три детерминационни принципа на аудиооперцепцията. Аудио-визуален синхронизъм, визуално-слухов контрапункт. 2 часа

13. От драматургията към изграждане на изображението. Постепенност и градация. Рефрен. Елипса. Единство на показването, прескачане на маловажното. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1.	Занимания със снимачна операторска техника, светофилтри, приспособления.	5
2.	Осъществяване на снимки в натура с видеокамера и различни обективи при слънчево и облачно време.	5
3.	Снимки на натура с видеокамера - упражнения по кинематографични планове и движения на камерата.	5

Организация и оценяване на курса:

Лекционния курс се съпровожда от илюстративни и дискуссионни материали, филмови и телевизионни прожекции на кадри, фрагменти, епизоди и цели филми. На тези прожекции се провеждат и подробни обсъждания на операторската работа, на определени аспекти от изразните средства използвани във филма и всичко се свързва с изпълнение на практическите задачи на студентите.

На лекциите се провокират и разговори и дискусии по някои от основните теми на разделите засягащи личното отношение, възпитанието на вкус, предпочитанието към определени творчески решения, въпросите на стила и почерка, на личното присъствие в

творческия процес, на отделни школи и направления, на мястото на оператора в целия аудио-визуален процес.

Особено внимание се обръща на обсъждането на готовите практически задачи, с което се цели добиване на навици за защита на собствени творчески постижения.

В лекционния курс се включват и гостувания, срещи и обсъждане творчеството на известни наши творци на киното и телевизията, художници, писатели, творци на изкуството и др.

Предвидените в учебния план за дисциплината упражнения са строго специфични и точно съобразени с усвояването и затвърждаването на теоретичния материал. Част от тези упражнения се провеждат от асистента групово, друга част са индивидуални и те преминават в разговори и обсъждания на конкретните практически задачи и начинът им на изпълнение.

Оценката се формира на базата на участието в учебна процес, на изготвените по учебна програма практически задачи.

ТЕОРИЯ НА МОНТАЖА – ЧАСТ I

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о. / текуща оценка/

Вид на изпита: практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Обучението по учебната дисциплина включва въведение в основните понятия свързани с началното развитие на монтажа, развитие на монтажа през периода на немия филм и развитието му. Запознава с основните изразни средства на монтажа – ориентиране в пространството, монтажни връзки, основни понятия свързани с кадъра, видове монтаж, драматургичната и изразната им възможност, видове монтажни връзки. Цялата е да се усвоят основните изразни средства на филмовия език, които са основа за работата в игралните, документалните и телевизионни форми.

Учебната дисциплина има за цел:

- да въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, свързани с развитието на .монтажния език и спецификата на монтажа;
- да подготви студентите в основните принципи и понятия свързани с кадъра, елементите на епизода, видовете монтаж;
- да подготвя студентите за изучаване на отделните видове игрални, документални и тв форми;
- да ги научи да боравят свободно с основните понятия и принципи на монтажа – посока, свързване на кадри, изграждане на разказ и образ;
- .да ги запознаят с развитието на монтажа пред различните етапи на филмовия език.

Очаквани резултати:

След завършване на курса по Теория на монтажа I ч. студентите трябва:

- да са придобили знания за основните понятия свързани с монтажа, ориентиране в пространството, посока и монтажни връзки.
- да са усвоили принципите, спецификата и приложението на езика на немия филм;
- да изразяват чрез изображение словесни изрази и действия.;
- да прилагат различните видове монтаж съобразно изискванията на драматургията и монтажния стил

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Основни понятия за монтажа като принцип в изкуството. 3 часа
2. Развитие на монтажа в периода на нямото кино. Основните етапи и влияния върху филмовия език. . 3 часа
3. Нямо кино. Изграждане на образ с визуални средства. Принос в развитието на филмовия език. . 3 часа
4. Школи и направления оказали влияние върху езика на киното. . 3 часа
5. Видове планове. Драматургични и изразни възможности. . 3 часа
6. Специфика при игралните, документалните и тв форми. Плановите като начин на визуално изразяване. 4 часа
7. Правило на снимачната ос. Начини на преминаване на оста. Разкадровка на текст. Елементи на монтажа. Кадър. Основни съставни елементи. Мастър кадър . 4 часа
8. Видове монтаж. Начини на използване, особености при монтажа, драматургична роля за изграждане на филмовия разказ. 4 часа
9. Теоретични възгледи за монтажа – Б. Балаш, Р. Арнхайм, З. Кракаруер, А. Базен. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Разкадровка на литературен откъс. Мастър кадър. Упражнение за анализиране на текст, разделяне на отделни кадри, усвояване на основни понятия свързани със ситуационен кадър. 3 часа.
2. Общ план. Близък план. Упражнение за принципите при използването на драматургично най-важните кадри в монтажния език. 3 часа.
3. Снимачна ос – ориентиране в пространството. Работа по текст, мастър кадър, основни понятия за ориентиране в пространството. 3 часа.
4. Анализ на филм от периода на нямото кино. 3 часа.
5. Изграждане на паралелно действие. Упражнения по зададена тема и текст за изграждане на един от най-често използваните видове монтаж. 3 часа.

Технология на обучението и оценяване:

Лекционният курс се провежда по традиционен утвърден начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи анализи. Лекциите се онагледяват с видео материали / откъси от филми, предавания/. Основният акцент при лекционния курс са анализите, дискусиите. Студентите обсъждат откъси от филми, които онагледяват лекционния материал. Използват се примери от филми, които студентите трябва да познават в хода на своето обучение. За целта на студентите е предоставен списък с филми, с които те трябва да се запознаят в своята самостоятелна подготовка. Акцентът се поставя върху самостоятелното мислене, креативните подходи към решаваните в часовете задачи, аналитично и нестандартно мислене.

. Всички задачи се оценяват

през семестъра. Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИЛМОВА И ТВ РЕЖИСУРА – ЧАСТ II

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът „Въведение във филмовата и телевизионна режисура – част 2“ предоставя на студентите теоретични и практически знания за същността на филмовото изкуство и принципите на изграждане на филмов разказ, за изразните средства в киното и аудиовизуалните изкуства и тяхното творческо използване, за превръщането на творческата идея в произведение на изкуството. Обучението включва разкриване на специфичните особености при изграждането на визуалната интерпретация на темата, идеята и сюжета. Изясняват се основните видове кино, съвременните форми, различните жанрове и техните характеристики. На същия принцип е структуриран тематичният теоретичен и практически корпус, свързан с телевизията и новите медии. Във втората част на курса се обръща специално внимание на изразните средства за изграждане на екранната реалност.

Връзки на предмета с други академични дисциплини. Дисциплината е фундаментална и има връзка с голяма част от дисциплините, ориентирани към кино и телевизионно производство.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формират компетенции за основните характеристики и специфики на аудиовизуалните изкуства и телевизията;
- формират компетенции за професията филмов режисьор;
- формират компетенции за комплексно наблюдение на процеси и явления и тяхното визуално представяне;
- формират компетенции за принципите на визуалната интерпретация;
- формират компетенции за комплексно използване на изразни средства за изграждане на екранната реалност;
- формират компетенции за професионално и творческо взаимодействие и работа в екип.

Цели на курса:

1. Да се формират компетенции за принципите, по които се изгражда визуална интерпретация на тема или идея и визуален наратив;
2. Да се формират компетенции за критичен и професионален анализ на аудиовизуални произведения и телевизионни форми;
3. Да се формират компетенции за свободно боравене с кинематографични инструменти, които позволяват изграждането на аудиовизуално разказване на истории;
4. Да се формират компетенции за разработване на концептуален или творчески проект за кратка аудиовизуална форма;
5. Да се формират компетенции за планиране и реализиране на творческа работа в екип и работа в мултикултурна среда.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината „Въведение във филмовата и телевизионна режисура - Част 1“:

1. Те са формирали компетенции за принципите, върху които се изгражда визуална интерпретация на тема или идея и визуален разказ;
2. Те са формирали компетенции за критичен и професионален анализ на аудиовизуални произведения и телевизионни форми;
3. Те са формирали компетенции за визуална и художествена интерпретация на тема и идея или за професионално внедряване на телевизионна жанрова форма;
4. Те са формирали компетенции за свободно боравене с кинематографични инструменти, които позволяват изграждането на аудиовизуално разказване на истории;
5. Те са формирали компетенции за разработване на концептуален или творчески проект за кратка аудиовизуална форма;

6. Те са развили компетенции за планиране и осъществяване на творческа екипна работа и работа в мултикултурна среда;
7. Те са развили компетенции за представяне на аудиовизуални филми и форми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Изграждане на филмовия наратив и екранната реалност. 3 часа
2. Художествена интерпретация на сюжета. 3 часа
3. Филмов език като система за визуална комуникация. 3 часа
4. Сюжет и фабула. Изграждане на сюжета. Експресивно и мета ниво на филмовия наратив. 3 часа
5. Основни принципи при разделяне на сценария на епизоди. 3 часа
6. Развитие на персонажите. Дъги и взаимодействия. Архетипи. 3 часа
7. Естетически и философски пластове на филма. Семантика на експресивно ниво. 3 часа
8. Размери на кадрите - семантични и драматургични интерпретации и функции. Формат, композиция на кадъра и оптика. 3 часа
9. Линия на интерес. Монтажна ос. Гледна точка и ъгъл. 3 часа
10. Възможности за въздействие чрез движение на камерата - панорама, фарт, кран; статична камера, движеща се камера, субективна камера. 3 часа
11. Осветление. Цвят и черно-бяло. Драматургична стойност на светлината и цвета. 3 часа
12. Визуални и специални ефекти. Надписи и субтитри. 3 часа
13. Творчески аспекти на структурирането на филмовия наратив чрез монтаж. 3 часа
14. Звукът във филма като изразно средство - звукови ефекти, глас зад кадър. 3 часа
15. Оригинална музика за филма - концептуално използване на музика и музикален дизайн, филми без музика. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Изграждане на аудиовизуален разказ – тема и идея. 4 часа
2. Формат и композиция на кадъра. 4 часа
3. Оси на взаимодействие в кадър. Правилото на осите на снимане. 4 часа
4. Изразителни средства на камерата. 4 часа
5. Драматургия на цвета. 4 часа
6. Дизайн на изображението - визуални и специални ефекти, надписи. 4 часа
7. Монтажни структури на разказа. 4 часа
8. Звукът като изразно средство - звукови ефекти, озвучаване, музика и музикален аранжирмент. 4 часа
9. Работата на режисьора в телевизионната продукция. 4 часа
10. Режисьорът като специалист по аудиовизуална продукция в електронни медии. 4 часа
11. Кратки аудиовизуални форми - анализ и практика. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

Различните теми се въвеждат на лекциите с помощта на обширни примери. Студентите анализират примери под ръководството на преподавателя. Специален акцент се поставя върху интерактивни демонстрации, илюстриращи практическите аспекти на курса. Практическите упражнения включват следните компоненти: заснемане на 4 курсови и една семестриална задача, написване на 4-5 сценария, анализи на филми.. Индивидуалната работа е от решаващо значение, тъй като студентите трябва да създадат свой собствен творчески проект или теоретичен текст. В рамките на извънаудиторните си занятия те работят по курсов проект, който е част от оценяването им по курса. Оценяването се основава на представяне на творчески проект или теоретичен текст. На студентите ще бъдат предоставени допълнително план на изпита и списък с литература

и източници. Практическите упражнения включват следните компоненти: заснемане на 4 курсови и една семестриална задача, написване на 4-5 сценария, анализи на филми. Всички задачи се оценяват през семестъра. Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

КИНОИЗОБРАЗИТЕЛНА РАБОТА НА ОПЕРАТОРА – ЧАСТ II

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: проф. д-р Цветан Недков, доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Обучението по учебната дисциплина включва детайлно и систематично познание върху композицията на изображението, осветлението, тоналното и цветово решение на филмовия и телевизионен кадър, движението в кадъра на камерата и актьорите, което прави дисциплината основна в овладяване майсторството на операторството.

Творческата работа на оператора се осъществява в производствени условия и изисква високо професионално майсторство, специални кинематографични знания, специфични способности, широка обща култура и комуникативни умения в екип, което се осигурява от занятията по дисциплината „Филмова и телевизионна кинематография“, раздел от която е „Кинематография II част“.

Академичната дисциплина има за цел да:

- се работи детайлно и систематично върху композицията на изображението, осветлението, тоналното и цветовото решение на филмовия и телевизионния кадър;
- да се усвои движението в кадъра на камерата и актьорите, което прави дисциплината фундаментална в овладяването на майсторството на кинематографията.
- овладява изразните средства, на езика на операторската професия чрез курса, помага на студентите в практическата им работа по създаване на „кинетичен“ образ в киното и телевизията.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да формира способности у студентите за самостоятелна снимачна работа, приложими в бъдещата им професия;
- да формира умения за работа по изпълнението на собствена практическа снимачна работа;
- да формира умения у студентите за анализ на изразните средства на операторското майсторство - композиция, светлина, цвят;
- да формира способности за анализ и оценка на операторското творчество във филмови произведения и телевизионни програми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1: Визуален стил на филма. Композиция и драматургия. Пластични функции на кадъра, взаимовръзка и взаимозависимост на изразните средства. Сюжетно важни моменти и пространствени параметри на филмовото изображение. 4 часа

2. Стилистично и композиционно единство на кадъра, фразата, епизода, филма. Композиция и движение. Внушение и запазване на атмосферата. . 4 часа
- 3.: Исторически ход на операторската „светлопис“. Допирни точки с изобразителното изкуство и фотографията. Основни разлики, приемственост, повтаряемост в развитието, координати, време, пространство, кинетика. . 3 часа
- 4.: Основни методи на светлинна пластика. Тонална и светлотонална рисунка и тяхното възприятие. Ролята на експозицията, баланса на контраста, цветовете, интервала на екстремните яркости, въздушната и оптико-геометричната перспектива. . 4 часа
5. Основни видове осветление. . 4 часа
- 6.: Визуален и обективен контрол на основните видове светлина. Светлинни акценти. Сюжетно важни места и сюжетно важни точки. Светлина и движение. Отделен метод. . 3 часа
- 7.: Светлинна живопис. Основни пластични ефекти. Драматургия, композиция, атмосфера и настроение. Професионална образност. . 3 часа
8. Светлинно единство в кадъра, фразата, епизода, целия филм. Осветление и диафрагма. Светлинен "ключ". Основи на телевизионното осветление. . 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

- 1.: Естествена слънчева светлина. Слънцето и небето са основните елементи на екстериора. Качествени и количествени фактори. 2 часа
 4. Осветление на обекта при слънчево време. Метод за използване на слънчевата светлина и нейното подчинение. 2 часа
- Трета тема: Снимки при облачно време. Характерни черти на облачното време и произтичащите от това светлинни условия. Експонетрични характеристики. Видове и методи за задно осветление и рисуване. 2 часа
- 4.: Разновидности на условията и създаване на атмосфера и ефекти. Снежна природа, дъжд, мъгла, въздушна мараня, вятър, буря, виелица. Режим на фотография - здрач, ден за нощ, залез, изгрев, специални ефекти. Роля на експонетрията и сенситометричния контрол. 2 часа
 - 5.: Работа с осветление в павилион. Осветителна архитектура, сюжетно осветление. Драматургия и пластично решение. 2 часа
 - 6.: Методология на рисуването със светлина. Последователност на творческите и технологични операции. 2 часа
 - 7.: Визуални задачи и тяхното решение. Роля на основното осветление. Въздушна перспектива. Сюжетно-важна част и фон. Мизансцена и осветление. 2 часа
 - 8.: Естествен декор, фон на закрито и открито. Проблеми на баланса с природата. Добавяне и регулиране, съвременни методи за осветление. Работа със смесено осветление. 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Различните теми се въвеждат на лекциите с помощта на обширни примери. Студентите анализират примери под ръководството на преподавателя. Специален акцент се поставя върху интерактивни демонстрации, илюстриращи практическите аспекти на курса. Семинарните занятия изискват активно участие, където се поставят на преден план проблеми и се предизвикват дискусии. Индивидуалната работа е от решаващо значение, тъй като студентите трябва да създадат свой собствен творчески проект или теоретичен текст. В рамките на извънаудиторните си занятия те работят по курсов проект, който е част от оценяването им по курса. Оценяването се основава на представяне на творчески проект или теоретичен текст. На студентите ще бъдат предоставени допълнително план на изпита и списък с литература и източници.

Практическите упражнения включват следните компоненти: заснемане на 4 курсови и една семестриална задача, анализи на филми. Всички задачи се оценяват през семестъра.

Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

ТЕОРИЯ НА МОНТАЖА – ЧАСТ II

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Обучението по учебната дисциплина включва детайлно и систематично познание върху овладяват различни начини на монтажни връзки, усвояване на елементите на кадъра, понятието дължина на кадъра. Изучаване на условията за монтажно снимане за монтажно мислене, особеностите и спецификата на понятието кадър, дължина, ритъм на кадъра.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да запознае студентите с принципите, особеностите и възможните проблеми, свързани с развитието на монтажния език и спецификата на монтажа;
- да подготви студентите за основните принципи и понятия, свързани с кадъра, елементите на епизода, видовете монтаж;
- да подготви студентите за изучаване на различните видове игрални, документални и телевизионни форми;
- да ги научи свободно да боравят с основните понятия и принципи на монтажа - режисура, свързване на кадри, изграждане на наратив и образ;
- да ги запознае с развитието на монтажа на различните етапи от филмовия език.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- са придобили знания за основните понятия, свързани с монтажа, пространствената ориентация, режисурата и монтажните връзки;
- са усвоили принципите, спецификата и приложението на езика на нямото кино;
- са изразявали словесни изрази и действия чрез образи;
- са прилагали различни видове монтаж според изискванията на драматургията и монтажния стил.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Условия за монтажно снимане и основни правила. Снимане – осмица. Правило за 30 градуса. - 1 час
2. Кадър – видове, значение. Функция на кадъра. Елементи на кадъра. Видове, драматургична и визуална стойност, зависимост от жанровата и драматургичната специфика, от крупностите и видовете монтаж. 2 часа
3. Дължина на кадъра. Условия от които зависи дължината. Специфика при различните жанрове и форми.. Начина на използване чрез различните видове монтаж и крупности..2 часа
4. Движение в кадъра – видове движения, промяна на пространството и времето. 2 часа
5. Специфика на монтажа при снимане с фарт, панорама, варио. Статични кадри и кадри с движения. Драматургична и визуална специфика при различните крупности и начини на свързване. Силова характеристика. 2 часа

6. Елементи на кадъра, които придават динамика. Начини на изграждане на динамика, стилова хармония, монтажна и жанрова специфика. 2 часа
7. Свързване на кадри. Основни правила при статични, кадри в движения, кадри с използване на деформация. Драматургична и изразна функция на различните начини на свързване. 2 часа
8. Вътрешно кадров монтаж. Принципи на подготовка, приложение. Драматургична стойност. Особенности при използването. Специфика от жанра и формата.
9. Специфика на работата в монтажа. Особенности в киното и тв. 2 часа
10. Стилистически фигури. Видове. Форма и съдържания. Драматургична и монтажна специфика при различните видове монтаж и форми. Елипса. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропорция на епизода и връзките между кадрите. 5 часа.
2. Дължината на кадъра като елемент от ритъма на произведението. 5 часа.
3. Градация и напрежение – основа на епизода. 3 часа.
4. Изграждане на динамика на сцената. 4 часа
5. Изграждане на епизоди чрез статични кадри и кадри с движение. 5 часа.
6. Използване на елипси при построяване на действие. 5 часа.
7. Вътрешно кадров монтаж. 3 часа.

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции, анализи на филмови и тв произведения, работа по заден текст, анализ на картини и фотографии. Целта на лекциите е не само да се усвоят основните понятия в теорията на монтажа, но и да се прилагат правилно и с творчески усет в различните видове игрални, документални и тв форми.

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – анализи и разкадровки на текст, на картини и фотографии, работа върху фото разказ, умения да се изгражда действие и да се използват основните принципи и правила във филмовия език.

Практическите упражнения включват следните компоненти: монтиране на 4 курсови и една семестриална задача, допълнителни монтажни упражнения. Всички задачи се оценяват през семестъра. Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

ТЕКУЩА УЧЕБНА ПРАКТИКА.

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа упражнения

Форма за проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра Телевизионно, театрално и киноизкуство Факултет по изкуствата

Лектори: доц д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Курсът по Текуща учебна практика има за цел да приложи знанията на студентите по време на лекционните курсове в практически дейности. Курсът има за цел да създаде практически умения свързани с работата в екип – организация, подготовка и работа на терен.

Академичната дисциплина има за цел да:

- приложи на практика придобити знания по време на първата година;
- изгражда професионални умения свързани с работата във филмовото и телевизионно производство;

- изгражда професионално отношение за работа в екип.;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- приложат на практика усвоените през годината знания в областта на киното и телевизията;
- усвоят цялостния процес при създаване на филмов и тв продукт
- изградят умения за работа в екип.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

Обучението по дисциплината е свързано с провеждането на практика на терен в продължение на 30 часа.

Задачите за практическото обучение се определят от художествените ръководители на курсовете по трите специалности Филмова и тв режисура, Филмово и тв оператство, Филмов и тв монтаж, Продуцентство в развлекателните индустрии и аудио-визуални изкуства. Те са на базата на предвиденото по време на учебната година обучение в различни дисциплини и имат за цел практическо усвояване на теоретичния материал. През първата година студентите усвояват основните принципи свързани с правилата на заснемане на поставена задача. Част от поставените задачи са свързани с усвояване на – снимачна ос, ориентиране в пространството, работа с различни крупности, изграждане на последователност при постояване на сцена.

Практиката има няколко етапи - подготовка – разработване на сценарии, работна книга, сториборд.

Част от практическото обучение са общите коментари на студентите от трите специалности и разпределянето на индивидуалните и екипни задачи.

Студентите се разделят на екипи, в които участват студенти от трите специалности.

Учебната практика се провежда от асистентите на отделните специалности под ръководството на художествените ръководители.

УПРАЖНЕНИЯ

- Подготовка на сценарии;
- Оглед на терен за снимки;
- Участие по време на обсъждането на сценария и работната книга;
- Заснемане на работни фотоси
- Подготовка на снимачен план за всеки един от дните на практиката;
- Опис на заснетия материал;
- Подреждане и избор на дубли.
- Окончателен монтаж съвместно с режисьор.
- Екипите работят самостоятелно и могат да имат обща или самостоятелна задача.
- Заснетия материал се обсъжда и монтира. Готовите практически задачи се обсъждат заедно с художествените ръководители.

Организация и оценяване на курса:

Студентите работят по предложения за задачи свързани с учебната практика. Изготвят сценарии, работят по постпродукцията на заснетите задачи. Част от извънаудиторната заетост е заснемането и монтиране на мероприятията свързани с дейността на университета и факултети.

Практическите упражнения включват следните компоненти: заснемане и монтиране на заснет на практиките задачи по време на практиката.. Те се оценяват публично на базата на анализи.

РЕЖИСУРА НА ДОКУМЕНТАЛНИТЕ ФОРМИ – ЧАСТ I

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о /текуща оценка/

Вид на изпита: практически

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът по „Режисура в документалния филм“ – 1 част дава теоретични и практически познания на студентите за същността на документалното кино, работата в телевизия и етапите на формиране на готовото аудиовизуално произведение от идеята до неговото финално осъществяване. Обучението включва разкриване специфичните особености на документалния филм и отликата му от останалите видове кино, изясняване на компонентите, изграждащи документалния разказ, като особено внимание се обръща на живия човек като обект на филмово изследване. Изясняват се различните жанрове и техните особености.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формира компетентности за работата на филмовия режисьор в документалното кино и телевизионните документални форми;
- формира компетентности за спецификата на документалния аудиовизуален продукт и неговите допирни точки с филмовото изкуство или с публицистиката;
- формира компетентности за спецификата на документалния филмов разказ и ролята на импровизацията в работата на режисьора в документалното кино;
- формира компетентности за спецификата на филмовото пространство в документалния филм;
- формира компетентности за оценка на ситуацията и бърза реакция в неочаквани за екипа условия и ситуации;
- формира компетентности за художествено изработване на документалния филм или професионалната реализация на друга документална форма.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

1. Формирали са компетентности за принципите, по които се изгражда едно документално филмово произведение и един телевизионен аудиовизуален продукт;
2. Формирали са компетентности за развитие на документален филмов проект или друга документална форма от идеята до сценария;
3. Формирали са компетентности за художествена интерпретация на темата и идеята или за професионално осъществяване на телевизионна жанрова форма;
4. Формирали са компетентности да боравят свободно с кинематографичните инструменти, позволяващи да се изгради документален филмов разказ;
5. Формирали са компетентности за реализация на документален филмов или телевизионен проект;
6. Формирали са компетентности да работят в екип и да организират работата на снимачната група;
7. Формирали са компетентности за презентиране на документални филми и форми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

Особености на документалното кино. Етапи на развитие. Художествени направления и национални школи. 3 часа

Документалните жанрове. Видове. Специфика. Режисьорски замисъл. 4 часа

Научно – популярното кино. Видове. 3 часа

Сценарият в документалното кино. За формата на документалния сценарий. 3 часа

Връзката сценарист – режисьор – продуцент в процеса на подготовка на документалния проект. Етапи на подготовка. 3 часа

Превръщане на реалната действителност в кино. Обект на документалното изследване. 3 часа

Сюжет и фабула в документалния филм. Конфликтът в документалния филм. 4 часа

Логиката на натурата. Възможности да ѝ се влияе чрез аудиовизуалния продукт. 2 часа

Гледната точка на документалния филм. Субективност и обективност на филмовия разказ. 2 часа

Ролята на монтажа в документалния филм. Монтажна фраза. Филмовият епизод. Темпоритъм. 2 часа

Монтажният филм. Видове. Подготовка. Жанрови особености. 2 часа

Историята в документалното кино. Изследване на архивен материал. Стиллове в интерпретация на историята. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

Превръщане на реалната действителност в кино. Анализи на филми и на филмови откъси. 5 часа

Времето в документалния филм – монтажно снимане. 5 часа

Изследване на различни медии и архивен материал. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции и упражнения, анализи на филмови и тв произведения, работа по заден текст, анализ на картини и фотографии. Целта на лекциите е да се усвоят основните принципи и специфика при работа върху документални форми. Студентите да придобият умения и знания за елементите, от които се изгражда документалния филм, да усвоят спецификата на документалното кино и телевизионните жанрове. Да са наясно с творческата роля на режисьора при различните етапи на създаване на филм. Да усвоят професионални умения при работата в основния творчески екип. Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания, свързани с етапите на изграждане и създаване на документален филм. Изпитът е публичен.

Работа на оператора в документално и научно-популярно кино – ЧАСТ I

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о /текуща оценка/

Вид на изпита: практически

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Операторът получава подготовка да управлява цялата киноснимачна и телевизионна техника, да ръководи работата на всички подчинени му звена.

Творческата работа на оператора протича в производствени условия и изисква високо професионално майсторство, специални кинематографични знания, специфични способности, широка обща култура, способности за общуване в екипа, това осигуряват заниманията в дисциплината "Филмово и ТВ операторство", раздел от която е Работа на оператора в документалното, научно-популярното и игрално кино I и II част.

Той трябва да притежава експериментални и конструкторски умения в областта на техниката на операторското майсторство.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да се формират способности у студентите за самостоятелна работа като оператор приложима в бъдещата им професия;
- да се формира умение за работа по реализиране на собствена снимачна практическа работа
- да се формират умения у студентите за анализ на изразните средства на операторското майсторство – композиция, светлина, цвят.
- да се формират способности за анализ и оценка на операторската работа в филмови произведения и телевизионни програми.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да са усвоили основните принципи на документалния филм
- Да са усвоили спецификата при документалното кино
- Да прилагат новите технически и творчески процеси в документалното кино.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Въведение. Видове филми, предавания. Области на творческия и производствен операторски труд. Филмовият и телевизионен оператор – летописец на епохата. 2 часа
2. Информационни възможности при “горещото” снимане на действителността. Работа на оператора при обекта на тематичен репортаж. 3 часа
3. Практика на репортажна камера. Снимане от ръка, стативи, видове оптика и приспособления. Видове и системи за осветление в натура. Снимки при тежки експозиционни условия. Избор на снимачна точка. Монтажно мислене и снимане. 3 часа
4. Репортаж в чужбина. Специфични условия на твореца и производствената му работа. Препоръки и разяснения. 3 часа
5. Спортни репортажи, обекти, очерци, филми. Художествено-изобразителни изразни възможности. Необходимата подготовка и техника. 3 часа
6. Очерк и неговата особеност. Наблюдение, скрита камера, синхронни снимки, многокамерен метод. 3 часа
7. Ролята на оператора в телевизионната информация и документалистика. Специфика на телевизионната работа. 3 часа
8. Телевизията и киното като средство за научна популяризация и изследване. Творческо-производствена работа в научно-популярните филми. Необходими качества, знания, умения, способности. 3 часа
9. Работа на оператора в научно-популярния филм. Работа с научния консултант. Търсене на филмово и изобразително решение. Главни изисквания към оператора. 3 часа
10. Учебни и инструктажни филми. Снимки в специални обекти – научни лаборатории, производствени цехове, клиники. Изисквания и специфика и пригаждането им за снимки. 3 часа
11. Научни филми. Разработване методика и техника на снимките. Специфика на работа. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Занимания със снимачна операторска техника, светофилтри, приспособления. 4 часа
2. Занимания във фотолабораторията по фотографските процеси. 4 часа

3. Осъществяване на снимки в натура с видеокамера и различни обективи при слънчево и облачно време. 4 часа
4. Снимки на натура с видеокамера - упражнения по кинематографични планове и движения на камерата. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционния курс се съпровожда от илюстративни и дискуссионни материали, филмови и телевизионни прожекции на кадри, фрагменти, епизоди и цели филми. На тези прожекции се провеждат и подробни обсъждания на операторската работа, на определени аспекти от изразните средства използвани във филма и всичко се свързва с изпълнение на практическите задачи на студентите.

На лекциите се провокират и разговори и дискусии по някои от основните теми на разделите засягащи личното отношение, възпитанието на вкус, предпочитанието към определени творчески решения, въпросите на стила и почерка, на личното присъствие в творческия процес, на отделни школи и направления, на мястото на оператора в целия аудио-визуален процес.

Особено внимание се обръща на обсъждането на готовите практически задачи, с което се цели добиване на навици за защита на собствени творчески постижения.

Извънаудиторна заетост на студентите - самостоятелна работа на студентите по време на семестъра, която след реализирането ѝ допринася за овладяването на основни и допълнителни знания и умения по учебната дисциплина, а също и за получаването на съответния кредит от студентите. Студентите се подготвят като осъществяват задължителни и самостоятелни задачи.

МОНТАЖ НА ДОКУМЕНТАЛНИ ФОРМИ – ЧАСТ I

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о /текуща оценка/

Вид на изпита: практически

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Курсът по Монтаж на документални форми I ч се разглежда основните понятия свързани с принципите при работа с документален, архивен материал, редактиране на интервю, дикторски тест. Разглеждат се различните специфики на отделните форми и особеностите при монтажа. Студентите овладяват различни начини на монтаж на документалните форми, спецификата на тв формите – новини, публицистика, портрет и др.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и проблеми, свързани с работата в документалното кино и документалните форми;
- подготви студентите за самостоятелна работа в телевизията;
- подготвя студентите за бъдещата им работа като монтажисти на пулт, на новини, публицистика и документални филми.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да са придобили знания за основните понятия свързани с подготовката, подреждането и монтажа на архивен и документален материал;
- Да са усвоили принципите, спецификата на документалното кино;

- Да могат да работят с интервю, анкета, дикторски текст.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Документални форми – видове. Специфика на подготовката и работа в постпродукция. Особенности на монтажа. 4 часа
2. Звук – видове. Категории звук. Особенности при работа със звука в документалните форми. Работа с диктор, коментар, задкадров текст. 4 часа
3. Новини, репортаж. Специфика при работа с актуален материал. Видове новини. Специфика на монтажа. 4 часа
4. Публицистични предавания – видове, специфика на монтажа. Работа с актуален текст. Работа с диктор и музика. Коментар. 5 часа
5. Интервю – видове, работа с текст. Предварителна реакция на текста. Интервюто като част от документалния филм. Интервюто като средство за портрет. Специфика на изразните средства – звукови и монтажни. 4 часа
6. Анкета. Видове. Подготовка, снимки, монтаж. Импресия – видове и предназначение. Импресията като част от тв програма. 4 часа
7. Учебен филм – предназначение, теми. Видове учебни филми и мястото им в тв програмите. Използване на съвременни монтажни технологии. 5 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Подготовка на документален материал. Опис. Редактиране на текст. Последователност при монтажа. 3 часа.
2. Опис на текст за работа с интервю. Видове интервю. Специфика на монтажа. Особенности при работа с текста. 3 часа.
3. Редактиране на текст. Работа със звукови фонограми. 3 часа.
4. Анализ на документален материал. 3 часа.
5. Работа с диктор, коментар, задкадров текст. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, изучаване на софтуер. Лекциите се наблюдават с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача, документално наблюдение, документален портрет. Крайната оценка за семестъра е средноаритметична на оценките по отделните дейности, предвидени за изпълнение през семестъра.

РЕЖИСУРА В ДОКУМЕНТАЛНИТЕ ФОРМИ – ЧАСТ II

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 ча упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

„Режисура в документалния филм“ се надграждат базовите знания с теми, свързани с документалното кино и съвременният филмов процес, нови жанрове, форми, теми (документален анимационен филм), mockumentary (docucomedy), експериментални

филми и форми, персонализирана документалистика и публицистика и т.н. В хода на учебния процес се обръща внимание и на новите телевизионни форми, използващи документален подход – риалити и др. В практическите упражнения студентите ще се опитат да усвоят принципите за изграждане на логичен, ясен и емоционален филмов разказ със средствата на документалното кино. Както и документалното кино в процеса на глобализация, и документалното кино и документалните форми в новите дигитални медии.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формира компетентности за работата на филмовия режисьор в документалното кино и телевизионните документални форми;
- формира компетентности за спецификата на документалния аудиовизуален продукт и неговите допирни точки с филмовото изкуство или с публицистиката;
- формира компетентности за спецификата на документалния филмов разказ и ролята на импровизацията в работата на режисьора в документалното кино;
- формира компетентности за художествено изработване на документалния филм или професионалната реализация на друга документална форма;
- формира компетентности за съвременните тенденции в документалистиката и за документалното кино в телевизията, в електронните и дигиталните медии, за синтеза между изкуство и медии.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Формирали са компетентности за принципите, по които се изгражда едно документално филмово произведение и един телевизионен аудиовизуален продукт;
- Формирали са компетентности за развитие на документален филмов проект или друга документална форма от идеята до сценария;
- Формирали са компетентности за художествена интерпретация на темата и идеята или за професионално осъществяване на телевизионна жанрова форма;
- Формирали са компетентности да боравят свободно с кинематографичните инструменти, позволяващи да се изгради документален филмов разказ;
- Формирали са компетентности за реализация на документален филмов или телевизионен проект;
- Формирали са компетентности да работят в екип и да организират работата на снимачната група и на терен;
- Формирали са компетентности за презентиране на документални филми и форми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Стратегически подходи при планиране, подготовка и реализация на документален филмов проект. 3 часа
2. Съвременни тенденции в документалното кино. 4 часа
3. Документалното кино в телевизията, в електронните и дигиталните медии. 3 часа
4. Същност на филмовия образ. Специфични особености на филмовия образ в документалното кино. 3 часа
5. Конфликтът в документалния филм. Изграждане и разгръщане на конфликт. Гледната точка на автора. 3 часа
6. Реализъм и интерпретации. Метаразказ в документалните форми и прочита на зрителя. 3 часа
7. Филмовият език и ролята на монтажа - монтажна фраза, филмов епизод. Темпоритъм. 3 часа
8. Постпродукцията в документалното кино. Финализиране на филма. 3 часа

9. Понятието „контекст” при възстановки, интермедии или работа с архивен материал. 3 часа

10. Документалното кино в процеса на глобализация. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Изследване и разработване на обекти. Анализи на филми и на филмови откъси. 5 часа

2. Документално наблюдение на процес или събитие, репортаж, интервю. 5 часа

3. Проблемен документален филм. Анализи на филми. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции и упражнения, анализи на филмови и тв произведения, работа по заден текст, анализ на картини и фотографии. Целта на лекциите е да се усвоят основните принципи и специфика при работа върху документални форми. Студентите да придобият умения и знания за елементите, от които се изгражда документалния филм, да усвоят спецификата на документалното кино и телевизионните жанрове. Да са наясно с творческата роля на режисьора при различните етапи на създаване на филм. Да усвоят професионални умения при работата в основния творчески екип. Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания, свързани с етапите на изграждане и създаване на документален филм.

Работа на оператора в документално и научно-популярно кино - ЧАСТ I

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Обучението по учебната дисциплина включва детайлно и систематично познание върху композицията на изображението, осветлението, тоналното и цветово решение на филмовия и телевизионен кадър, движението в кадъра на камерата и актьорите, което прави дисциплината основна в овладяване майсторството на операторството.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формира у студентите общ обем от познания и практически умения,
- изгради умения необходими при постигане на задачите за практическо осъществяване на реализацията на художествения образ във филма.
- усвои необходимите технически умения за работа на терен

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Студентът да може сам да направи свои операторски разработки на бъдещи проекти в снимачната дейност.
- Реализирайки тези свои практически задачи той ще усвоява придобиваните теоретични знания.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Място на операторската група и нейната организационна структура.

Взаимоотношения с другите групи и отдели. 3 часа

2. Главни етапи на филмопроизводство. Роля и място на оператора.
3. Подготовка, оглед и документация. 3 часа
4. Операторът и работата по режисьорския сценарий. Ролята на операторското въображение. 3 часа
5. Операторски и проби. Работа със сценографа и реквизит. Подготовка и операторска експликация за бъдещия филм. 4 часа
6. Организация на операторската група и взаимодействие. Разпределяне на задачите.
7. Снимачен период. 4 часа
8. Мястото на оператора в решението на драматургичните задачи. Роля на композицията и осветлението в изграждане на епизодите и образите. Портретна характеристика. 4 часа
9. Маниер, почерк, стил и употребата на операторските изразни средства. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Художествен анализ на заснети от студентите на натура епизоди. 3 часа
2. Анализ на снимки направени от студенти по специалността. 3 часа
3. Упражнения върху снимки с камера и осветление в павилион. 5 часа
4. Упражнения върху снимки на портрет и детайл в павилион с изкуствено осветление и камера. 4 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционния курс се съпровожда от илюстративни и дискуссионни материали, филмови и телевизионни прожекции на кадри, фрагменти, епизоди и цели филми. На тези прожекции се провеждат и подробни обсъждания на операторската работа, на определени аспекти от изразните средства използвани във филма и всичко се свързва с изпълнение на практическите задачи на студентите.

На лекциите се провокират и разговори и дискусии по някои от основните теми на разделите засягащи личното отношение, възпитанието на вкус, предпочитанието към определени творчески решения, въпросите на стила и почерка, на личното присъствие в творческия процес, на отделни школи и направления, на мястото на оператора в целия аудио-визуален процес.

Особено внимание се обръща на обсъждането на готовите практически задачи, с което се цели добиване на навици за защита на собствени творчески постижения.

МОНТАЖ НА ДОКУМЕНТАЛНИ ФОРМИ – ЧАСТ II

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Курсът по Монтаж на документални форми II ч се разглежда основните понятия свързани с принципите при работа с документален, архивен материал, редактиране на интервю, дикторски тест. Разглеждат се различните специфики на отделните форми и особеностите при монтажа. Студентите овладяват различни начини на монтаж на документалните форми, спецификата на тв формите – новини, публицистика, портрет и др.

Академичната дисциплина има за цел да:

- работят с публицистични материали;
- овладяват ритмичните и пространствени закони на документалните форми;
- са подготвени да работят в телевизия;
- се подготвят за режисьори по монтаж на документални филми и други документални форми;
- овладяват съвременните монтажни технологии.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да работят с актуален материал;
- да редактират текст и да работят с архивен материал;
- да изграждат цялостна монатжа и звукова композиция;
- да са подготвени за работа в навинарски, публицистични и други тв форми;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Документален филм-теми, структуриране на материала, особености на монтажа. Съчетаване на архивен и съвременен материал. Използване на нови технологии в документалния филм. Изграждане на цялостен ритъм и монтажна композиция. 5 часа
2. Поетични документални филми. Наблюдателни документални филми. Рефлексивни документални филми. Перформативни документални филми. Псевдо документални филми / mockumentary/.. 5 часа
3. Портрет – видове, визуално изграждане, звуково решение. Портрет на епоха, известна личност, съвременник, историческа фигура. 4 часа
4. Работа върху политически актуален материал – гледна точка, конфликт. Изграждане на образ с текст и звукови изразни средства. Особености на монтажа. 4 часа
5. Сходства и различия на реалността в интерпретация на филмовия и тв образ. Подменена реалност. Субективна и обективна гледна точка. Документалното кино като образ на реалния свят. Структуриране на материала. Изграждане на темпоритъм. 4 часа
6. Обективно и субективно отражение на информацията при документалните форми. Манипулация на материала. 4 часа
7. Документално кино и елементи на игрална възстановка. Съчетаване на игрални и документални кадри. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Особености на монтажа при док. форми. Монтаж на новини. 3 часа.
2. Субективно и обективно начало в документалните форми. Монтаж на обективни и субективни материали. 3 часа.
3. Особености при работа с архивен материал. Монтажен филм. Особености. Начини на съчетаване на различните материали. 3 часа.
4. Специфика на документалния кадър. Особености при работа в тв и документален филм. Видове кадри. Използване на крупности и видове монтаж. 3 часа
5. Новите технологии при документалните форми. 3 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, изучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача , документално наблюдение, документален портрет.

Студентите самостоятелно работят по различни задачи, които са писмени и практически.

ТЕКУЩА УЧЕБНА ПРАКТИКА

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум:, 2 часа упражнения

Форма за проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра Телевизионно, театрално и киноизкуство Факултет по изкуствата

Лектори: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Курсът по Текуща учебна практика има за цел да приложи знанията на студентите по време на лекционните курсове в практически дейности придобити през втората година. Курсът има за цел да създаде практически умения свързани с работата върху документален и игрален филм , работа в екип – организация, подготовка и работа на терен.

Академичната дисциплина има за цел да:

- приложи на практика придобити знания по време на втората година;
- изгражда професионални умения свързани с работата върху документален фил, игрална новела, работа със звук
- изгражда професионално отношение за работа в екип.;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да приложат на практика усвоените през годината знания в областта на киното и телевизията;
- Да усвои работа с микрофон на терен
- Да изучават и издирват подходящи персонажи за документален филм, портрет, интервю
- Да усвоят подготовката при работа с документален обект.
- Да изградят умения за работа в екип.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

Не са предвидени.

УПРАЖНЕНИЯ

Обучението по дисциплината е свързано с провеждането на практика на терен в продължение на 30 часа.

През втората година обучението е акцентирано на документалните жанрове. Студентите се обучават да снимат, записват и монтират интервю, да разработват актуален от ежедневието материал,

Задачите за практическото обучение се определят от художествените ръководители на курсовете по трите специалности Филмова и тв режисура, Филмово и тв оператоство, Филмов и тв монтаж, Те са на базата на предвиденото по време на учебната година обучение в различни дисциплини и имат за цел практическо усвояване на теоретичния материал.

Практиката има няколко етапи - подготовка – разработване на сценарии, работна книга, проучване на обект.

Част от практическото обучение са общите коментари на студентите от трите специалности и разпределянето на индивидуалните и екипни задачи.

Студентите се разделят на екипи, в които участват студенти от трите специалности. Учебната практика се провежда от асистентите на отделните специалности под ръководството на художествените ръководители.

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез предварителна подготовка на задачите за по време на практика. Обсъждане на сценарии, изготвяне на снимачен план, разпределяне на задачи, репетиции, обсъждане на техническото оборудване.

Извънаудиторна заетост

Студентите работят по предложения за задачи свързани с учебната практика. Изготвят сценарии, работят по постпродукцията на заснетите задачи. Част от извънаудиторната заетост е заснемането и монтиране на мероприятията свързани с дейността на университета и факултети.

МОНТАЖ НА ИГРАЛНИ ФОРМИ – ЧАСТ I

ECTS кредити: 6.0

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 4 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о

Вид на изпита: практически

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Курсът по Монтаж на игрални форми включва въведение в основните понятия свързани с работата върху игрален материал - пространство, време, диалог, звукова драматургия. Разглеждат се основните понятия свързани с принципите при работа с изграждането на епизод, монтажна фраза, цялостно играждане на произведения – игрално и телевизионно.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Да въведе студентите в принципите, особеностите и проблеми, свързани с работата в игралното кино;
- Да ги запознае с особеностите на игралния кадър, епизод;
- Да ги запознае със спецификата при работата в игралните форми;
- Да ги подготви за Режиcьори по монтажа на игрални форми;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да са придобили знания за основните понятия свързани с подготовката, подреждането и монтажа на игралния епизод;
- Да са усвоили изграждането на филмов епизод – драматургично и ритмично, специфика при работа със звука;
- Да са подготвени за работа в игралното кино

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Звукът в киното и отражението му върху филмовия език. Основни групи звук. Изграждане на образ чрез средствата на звука. Изграждане на психологическа и социална характеристика на образа чрез филмови детайли. Филмовият детайл като основен елемент от изграждането на образа. 3 часа
2. Жанрове – видове и монтажна специфика. Особенности на монтажа при различните жанрове. Специфика при използването на плановите, видовете монтаж, звука. 3 часа
3. Дължина на кадъра свързана с жанровата особеност. Специфика на кадъра от гледна точка на драматургията, филмовия език, звука. Изграждане на епизоди. 4 часа

4. Изграждане на филмов епизод. Особености при работа с диалога, звука, темпоритъма. Пространствени характеристики. Особености на монтажния стил. . 3 часа
5. Филмов детайл - видове, функции, знаков кадър. Значение на детайла за изграждане на филмовия образ, характера на героя, характера на филмовото пространство. Специфика при различните жанрове. 3 часа
6. Филмово време – видове, драматургична и монтажна специфика. Начини на работа с филмовото време – визуални и звукови. Специфика при работа с различните крупности, видове монтаж, движения на камерата. 3 часа
7. Филмово време – видове, драматургична и монтажна специфика. Начини на работа с филмовото време – визуални и звукови. Специфика при работа с различните крупности, видове монтаж, движения на камерата. 4 часа
8. Начини на изразяване на филмово време – обективно и субективно. Начини на изразяване на филмовото време – визуални и звукови изразни средства. 3 часа
9. Филмово пространство – жанрова и монтажна специфика. Начини на изграждане на филмовото пространство. Изграждане чрез звук и движение на камерата. Драматургична и жанрова специфика. Изграждане на филмово пространство чрез звук и детайли. Начини на изразяване на пространството – дедуктивен и индуктивен начин. 3 часа
10. Темпо и ритъм – специфика. Начини на изграждане на темпото и ритъма при епизода и цялостната творба. Жанрова и драматургична специфика. Влияние на звуковите средства. . 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Дължина на кадъра – жанрова характеристика. 8 часа.
2. Особености при изграждането на темпоритъма на кадъра. Промяна на тимпоритъма – причини и начини на промяна. 8 часа.
3. Монтаж на епизод по зададен материал. Изграждане на ритъм, преходи, работа с диалога. 7 часа.
4. Анализ на филм (от предложените в програмата). 7 часа.
5. Анализ от гледна точка на изобразителните и звукови елементи. 7 часа.
6. Избор на дубли. Описване и подреждане на материал. 7 часа.
7. Ефектите като част от изграждането на епизода и обогатяване на визуалната изразност на образа. 8 часа.
8. Особености при използването на ефектите – драматургична и психологическа характеристика. 8 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи анализи. Лекциите се онагледяват с видео материали / откъси от филми, предавания/. Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи. Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – монтажа на епизод, подреждане и избор на материал, цветови корекции, работа с звукови ефекти и музика.

НОВИ МОНТАЖНИ ТЕХНОЛОГИИ – ЧАСТ I

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 часа лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Включва въведение в основните понятия свързани новите тенденции в съвременното кино – теми, изразни средства.

Разглеждат се основните понятия свързани с принципите при работа с усвояването на съвременните монтажните средства и стилове свързани с новите технологии, драматургия и филмов език.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да въведе студентите в принципите, особеностите и новите изразни средства в монтажа;
- да подготви студентите за самостоятелна работа с новите технологии и промените в съвременните филмови и тв тенденции;
- да подготви студентите за бъдещата им работа като монтажисти на най- новите изразни средства в игрални и тв форми;
- да се научат усвояват нови програми.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с съвременните филмови и тв тенденции;
- да са усвоили принципите, спецификата новите технологии и тяхното прилагане в монтажните структури;
- да създават съвременни филмови и тв произведения произтичащи от променящата се зрителска аудитория;
- да прилагат на практика работата с различни монтажни програми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Функция SteadyGlide, обезпечаваща Motion Tracking (трекинг движение) и Stabilization (стабилизация изображението) 2 часа
2. „Ефект "audio dissolve" в реално време. 2 часа
3. Ефекти и филтри Boris Continuum Complete. 3 часа
4. Настройка на 3D ефекти в реално време: 4 часа
5. Warp, Picture-in-Picture, Corner Pinning, Shapes, Video Titles. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Упражнения за използване на стабилизатори на изображение. 6 часа.
2. Работа с "audio dissolve" в реално време. 6 часа.
3. Ефекти и филтри Boris Continuum Complete. 6 часа.
4. 3D ефекти. 6 часа.
5. Работа с Warp, Picture-in-Picture, Corner Pinning, Shapes, Video Titles. 6 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, изучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача за въвеждане в програма AVID, монтаж на игрален епизод на нова монтажна програма, изготвяне на графични надписи и обработката им

Студентите самостоятелно работят по различни задачи, които са и практически.

ПОСТПРОДУКЦИЯ

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова, гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Курсът по Постпродукция включва въведение в основните понятия свързани с работата с процесите след заснемане на аудиовизуално произведение, работата по монтажа, звука и подготовката за разпространение. Процесът на постпродукция включва набор от професионалисти - монтажисти, звукови дизайнери, фоли артисти, колористи и др

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и проблеми, свързани с работата след снимачния период;
- ги запознае с особеностите при работа при монтажа;
- ги запознае с етапите на постпродукцията;
- ги запознае изготвяне на материалите за разпространение и реклама;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с подготовката, подреждането и монтажа на игралния епизод;
- да са усвоили спецификата на работата със звуковите фонограми;
- да са запознати с особеностите на постпродукцията в документален, игрален филм;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Какво е постпродукция? Стандартни практики, които са универсални за телевизия, функции и други визуални медии.
2. Кои фази от филмовия процес се включват в понятието „постпродукция“. Избор на системата за монтаж. 2 часа
3. Монтаж на филма. Предварителната работа в монтажа. Описване на материала. Избор на дубли. Подреждане на материала. Синхронизиране на картина и звук. 3 часа
4. Груб монтаж. Първо конструиране на бъдещия филм. Фин монтаж. Изграждане на цялостна монтажни композиции, темпоритъм на филма. 3 часа
5. Запис на музика. Работа с композитор и тонрежисьор. Монтаж на звука — ADR и Foley. Подлагане на музика. Смесване на звук. 2 часа
6. Визуални ефекти. Корекция на цвета. Заглавия, надписи и графики. 3 часа
7. Скрипт за диалог. Пакет за цифрово кино (DCP). 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Избор на дубли. 3 часа.
2. Запис на диктор. Каква е функцията на диктора в документалния филм. 3 часа.
3. Изравняване на техническите параметри на различните типове картина. Грейдинг на архивния материал, включен във филма 4 часа.
4. Звуков дизайн – работа с ефекти и музика. 4 часа.
5. Звуков дизайн за телевизионно излъчване. 4 часа.

6. Мастерирание на готовия филм. 4 часа.
7. Изготвяне на трейлър. 4 часа.
8. Изготвяне на диалогов лист. 4 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, анализи.

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – монтажа на епизод, подреждане и избор на материал, цветови корекции, работа с звукови ефекти и музика.

МОНТАЖ НА ИГРАЛНИ ФОРМИ – ЧАСТ II

ECTS кредити: 7.5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 3 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Курсът по Монтаж на игрални форми включва въведение в основните понятия свързани с работата върху игрален материал - пространство, време, диалог, звукова драматургия. Разглеждат се основните понятия свързани с принципите при работа с изграждането на епизод, монтажна фраза, цялостно изграждане на произведения – игрално и телевизионно.

Академичната дисциплина има за цел да:

- овладеят пространствените и времеви характеристика на кадъра и епизода;
- усвоят жанровите специфики на игралното кино;
- овладеят темпото и ритъма при изграждане на игрален филм;
- изграждат и прилагат спецификата на плановите, филмовите детайли, видовете монтаж;
- ги запознае с филмовото време и пространство;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да мислят пространствено и да изграждат визуален образ;
- Да изграждат цялостно и завършено произведение.
- Да изграждат филмов образ от гледна точка на драматургия, изразни средства, монтажен език.
- Да изграждат цялостен темпоритъм на филмовото произведение чрез визуални и звукови средства.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Движение в кадъра. Особенности при работа с кадри в движение. Специфика при различните крупности. Жанрова и драматургична специфика. Проблеми с диалога. 3 часа
2. Изграждане на първи и втори план. Особенности при изграждане на филмовия образ. Изграждане на образ със средствата на диалога и звука. 2 часа
3. Диаложна сцена – видове, жанрова специфика. Особенности при работата с диалог. Диалога и връзката му с останалите звукови средства. Видове диалог. Диалогът като елемент от изграждането на образ. Изграждане на характеристика на образа чрез

диалог. Видове диалог. Изграждане на психологическата, социална характеристика на героите. 4 часа

4. Изграждане на филмов епизод. Елементи на епизода. Монтажни преходи – визуални и звукови. Изграждане на темпоритъм. Филмови преходи – видове. Използване на – ефекти, звук, диалог, филмови детайли. Филмовият преход като елемент от монтажния стил на произведението. 3 часа
5. Видове озвучаване – синхронен запис, нахсинхрон, плейбек. Дублаж на филм. Особенности при работа с различните видове озвучаване. Синхронизация на материал. 3 часа
6. Изграждане на образ със звукови изразни средства. Изграждане на пространство и време. Особенности на монтажа. 3 часа
7. Начини на изразяване на филмово време – обективно и субективно. Начини на изразяване на филмовото време – визуални и звукови изразни средства. 4 часа
8. Видове монтажни структури и жанрова специфика. 3 часа
9. Ефектите като част от изграждането на епизода и обогатяване на визуалната изразност на образа. Особенности при използването на ефектите – драматургична и психологическа характеристика. 3 часа
10. Новите технологии като елемент от съвременната драматургия. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

Начини на изграждане на втори план – визуални, звукови. 5 часа.

Работа с плейбек – една и повече камери. Подготовка на звука за работа с плейбек. Специфика на монтажния стил при работа с плейбек. Видове епизоди, при които се използва плейбек. 6 часа.

Анализ на филм.(от предложените в програмата) 5 часа.

Избор на дубли. Особенности по отношение на техническата и творческата страна на избора. Техническа и творческа характеристика на кадъра при избора. 8 часа.

Монтаж на епизод по заден материал. 8 часа.

Използване на нови технологии. Новите технологии като елемент от съвременната драматургия. 8 часа.

Звуков баланс. Изравняване на нива на звук. Общ баланс. 5 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекциите се онагледяват с видео материали / откъси от филми, предавания/. Основният акцент при лекционния курс са аналитичните задачи и обсъждане на игрален материал.

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – монтажа на епизод, подреждане и избор на материал, цветови корекции, работа с звукови ефекти и музика.

НОВИ МОНТАЖНИ ТЕХНОЛОГИИ – ЧАСТ II

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимир

Структура на курса:

Усвояване и работа с монтажна програма AVID. Последната версия включва предварителен преглед на нови инструменти, базирани на AI, PhraseFind AI и

ScriptSync AI. Media Composer 2023.8 също така добавя няколко подобрения при монтаж, включително нова опция за работно пространство, която намалява времето за обучение за монтажисти, преминаващи от по-стари версии на Media Composer, поддръжка за аудио вкарване чрез USB устройства на трети страни и много други.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в основата на програмата;
- усвоят основните функции при монтаж;
- усвоят основите на Boris FX
- владеят персонализацията на клавиатурата;
- използват шаблон за потребителски профил, наречен „Преход от Adobe Premiere Pro“;
- възможност за свързване и редактиране с P2, XDCAM, R3D, QuickTime, AVCHD и други необработени медии директно.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са усвоили основите на програмата и нейните инструменти
- да са усвоили основите на Корекция на цвета;
- Монтаж на 4K медии и други формати с висока разделителна способност;
- да усвоят и разликите между Avid и Premiere

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Кеинг по алфа-канал в реално време. Маски. Параметър за промяна на атрибутите, ефектите и свойствата на слоя. 2 часа
2. Boris FX Suite- Sapphire, Continuum, Mocha Pro, Silhouette and Optics. Композитинг на неограничено количество слоеве. 2 часа
3. Нови функции - Bin Map. Effects and transitions. Masked Margin. 3 часа
4. ChromaCurve и ChromaGraph. 2 часа
5. Effect Categories - Категории ефекти. 1. Хоризонтални – transition /преходен / или сегмент ефект/филтър/2. вертикални – ефект на няколко пътеки. 2 часа
6. Avid FX - софтуер за 2D и 3D композиране и заглавия (Boris RED). 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Упражнения за използване на алфа канал. 6 часа.
2. Работа със слоеве. 6 часа.
3. Работа със Ефект Fluid Film. 6 часа.
4. Упражнения с ChromaCurve и ChromaGraph. 6 часа.
5. Хоризонтални – transition /преходен / или сегмент ефект/филтър/2. вертикални – ефект на няколко пътеки. 6 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, изучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача за въвеждане в програма AVID, монтаж на игрален епизод на нова монтажна програма, изготвяне на графични надписи и обработката им

Студентите самостоятелно работят по различни задачи, които са и практически.

МОНТАЖ НА КРАТКИ ФОРМИ

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Курсът по Монтаж на кратки форми включва въведение в основните понятия свързани със създаването на кратки визуални форми. Целта е да се усвоят основните изразни средства на визуалния език, които да изградят умение за работа при реализиране на кратки форми. Запознаване на студентите с различните по жанр и стил кратки форми и спецификата на използването им в киното, телевизията и социалните мрежи. Дисциплината е свързана с наученото до момента и е основополагаща при работа на студентите в сферата на филмовата индустрия, телевизията, рекламата, музикалната индустрия и социалните мрежи.

Академичната дисциплина има за цел да:

- създаде у студентите умения за създаване на кратки визуални продукти, като се изгради усещане за спецификата на кратките форми спрямо пълнометражните;
- запознае студентите с историята на кратките форми, промените и еволюцията, която претърпяват, за да се изградят базисни и основополагащи познания за работа;
- изгради у студентите практика и умения за следене на актуалните и бързопроменящи се тенденции в създаването на различните по вид кратки форми;
- изгради у студентите усещане за ритъм при работа с кратки форми ;
- изгради познания за използване на монтажните структури в кратките форми на базата на съкратено екранно време

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са усвоили умения за създаване на атрактивни и отговарящи на съвременните тенденции и изисквания трейлъри на филми, книги, игри и др.
- да умеят посредством визуалния език да привличат умело зрителски интерес;
- да прилагат различните видове монтажни структури при създаване на кратко аудиовизуално произведение.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Разновидност и функция на трейлъра. История на трейлъра. Използване на триактната структура при изграждане на класически сценарий за трейлър. 3 часа
2. Избиране на ключови сцени от филма за привличане на зрителска аудитория. Използване на задкадров глас, музика и звукови ефекти и надписи. Използване на усвоените вече монтажни умения за изграждане на специфичен ритъм. 3 часа
3. Музикален клип. История на музикалните клипове. Анализ на еволюцията и съвременни тенденции. Сценарий за музикален клип. 3 часа
4. Монтажни похвати за реализиране на музикално видео. Използване на нови технологии. 3 часа
5. Начални и финални надписи в киното и телевизията. Сравнителен анализ на различни по стил и жанр филми, сериали, предавания с цел развитие на иновативно мислене при създаване на шапки (начални надписи и заглавие). 2 часа
6. Кратки форми в социалните мрежи. Анализ на кратките форми като най-популярни аудиовизуални форми в съвременното общество 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Създаване на трейлър на филм. 5 часа.
2. Създаване на тийзър на филм. 4 часа.
3. Анализ на реклами в телевизията и социалните мрежи. 4 часа.
4. Анализ на начални и финални надписи. 4 часа.
5. Анализ на музикални клипове и създаване на сценарий за музикален клип 5 часа..
6. Заснемане и монтаж на музикален клип. 8 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекциите се онагледяват с видео материали / трейлъри, тийзъри, реклами, музикални клипове/. Основният акцент при лекционния курс са анализите, дискусиите и практическа реализация на изследвания материал. Студентите обсъждат откъси от трейлъри, които онагледяват лекционния материал. Използват се примери от развитието на трейлъра и музикалния клип, които студентите трябва да познават в хода на своето обучение. За целта на студентите е предоставен списък с филми, трейлъри, тийзъри, реклами и музикални клипове, с които те трябва да се запознаят в своята самостоятелна подготовка. Акцентът се поставя върху самостоятелното мислене, креативните подходи към реализираните в часовете задачи, аналитично и нестандартно мислене.

Съвременни монтажни търсения в игралното и документално кино – ЧАСТ I

ECTS кредити: 7,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 3 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически и писмен

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Курсът включва въведение в основните понятия свързани новите тенденции в съвременното кино – теми, изразни средства.

Разглеждат се основните понятия свързани с принципите при работа с усвояването на съвременните монтажните средства и стилове свързани с новите технологии, драматургия и филмов език.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и новите изразни средства в монтажа;
- подготви студентите за самостоятелна работа с новите технологии и промените в съвременните филмови и тв тенденции;
- . подготвя студентите за бъдещата им работа като монтажисти на най-новите изразни средства в игрални и тв форми;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да са усвоили принципите, спецификата новите технологии и тяхното прилагане в монтажните структури;
- Да създават съвременни филмови и тв произведения произтичащи от променящата се зрителска аудитория;
- Да усвоят работата в различните игрални и документални форми и свързаните с тях нови изразни средства.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Виртуалната реалност като наподобяване на реалността и псевдо реалността. Характеристики на новата реалност. Нови характеристики на филмовото пространство. 5 часа
2. ТВ образ като отражение, огледало, копие или деформация на реалността. Нови изразни средства и стилове. Манипулацията като изразно средство. 4 часа
3. Реалните факти и тяхното отражение в документалните форми. Фактът като възможност за интерпретация на документално събитие. Постмодернизъм в документалното кино. 4 часа
4. Телевизията и киното като средство за информация и манипулация. Новият тип зрител – предизвикателства и психологическа характеристика. Нови жанрове и стилове. 4 часа
5. Киното в контекста на съвременните теории за масовите комуникации. Новите представи за време и пространство в киното на 21 в. Нови форми на изразяване. 5 часа
6. Хронотроп.. Нови монтажни стилове в контекста на новите технологии. 5 часа
7. Монтажна намеса в кадъра. Видове. Възможности на новите технологии. Субективно и обективно начало. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Манипулации на кадъра Възможности на новите технологии. 8 часа.
2. “ Технологична поетика “ на новите медии. 8 часа.
3. Основни характеристики на новите медии. 8 часа.
4. Андре Базен и онтологичният подход към природата на филма. 8 часа.
5. Виртуалност и киберкултура. 8 часа.
6. Структурни промени в кадъра. 7 часа.
7. Взаимозаменяемост на монтажните структури 7 часа.
8. Анализ на монтажни стилове. 6 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с анализи, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, изучаване на нововъведения във монтажния език. Лекциите се онагледяват с видео материали

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача , заснемане на етюди и кратки видеоновели.

НОВИ МОНТАЖНИ ТЕХНОЛОГИИ – ЧАСТ III

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

21-ти век до голяма степен се определя от вълнуващи разработки като камерата и включването на звук, поставяйки основата за новаторски изобретения, бърз растеж и

разширения. Да представи най-новите възможности на компютърно обработени кадри, използване на компютърно генерирани изображения (CGI), VFX -, комбиниращи реалистични аспекти на филмите със специални ефекти, независимо дали са в 2D, 3D или по друг начин.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да въведе студентите в методи да обработка на видео;
- да въведе студентите в методи да манипулирането на отделните кадри;
- да ги въведе в основите на компютърно генерираните изображения (CGI);
- да ги въведе във възможностите на комбинираните кадри VFX.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия с влиянието на новите технологии върху изображението;
- да са усвоили основни принципи на работа с ; CGI

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Работа с Видеоматериали имащи различна разделителна способност на една таймлиния. 2 часа
2. Compositing . Използване на различни визуални аспекти от различни източници и обединяването им в едно единствено видео. 3 часа
3. 3D Previsualization. . 3 часа
4. Real Time Rendering. 2 часа
5. Duplicating Sequence. Match Frame. Using the Clipboard. 3 часа
6. Locators in Capture Mode. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Timeline Settings – Настройки на Таймилнията. 6 часа.
2. Command Palette – палитра с команди . 6 часа.
3. Making Subclips – Правене на субклипове. 6 часа.
4. Using the Clipboard – използване на временната памет. 6 часа.
5. Locators - Локатори /маркери/.6 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, разучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача за въвеждане в програма AVID, монтаж на игрален епизод на нова монтажна програма, изготвяне на графични надписи и обработката им

Студентите самостоятелно работят по различни задачи, които са писмени и практически.

ТВ ДРАМА

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова;

Структура на курса:

Основни акценти в тематичния обхват на дисциплината „ТВ драма“ са историческите и съвременните аспекти в развитието на този специфичен телевизионен жанр. Специално внимание ще бъде обърнато както на строго професионални, така и на социо-културните характеристики на различните жанрови и поджанрови форми. Ще бъдат разгледани популярни теми, сюжети, архетипни персонажи, традиционни и нови концепции, стилове и професионални стандарти.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формира компетентности относно спецификата на жанра и неговите поджанрове;
- формира компетентности за анализ и осмисляне особеностите на телевизионните изразни средства и стилистика при производството на филми и сериали;
- формира компетентности за оценка на професионални стандарти при телевизионното филмопроизводство;
- формира компетентности относно творческия и продукционния процес.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да формира компетентности за анализ, синтез и осмисляне на творческите концепции и изразните средства в телевизионното филмопроизводство;
- да формира компетентности за творческия и продукционния процес;
- да формира компетентности относно маркетингови стратегии и популяризиране на специфични жанрови телевизионни форми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Тематичен обхват на понятието „телевизионна драма“. 1 час
2. Исторически аспекти при развитието на жанра. 1 час
3. Основни характеристики на жанра. Поджанрове и форми. Стилистически профил. Съвременни тенденции. 1 час
4. Основни драматургически компоненти на телевизионната драма. Конвенционални и съвременни подходи. 1 час
5. Популярни телевизионни драматургически сюжети и теми, и интерпретации при структуриране на фабулата. 1 час
6. Типология на основните персонажи, използвани най-често в телевизионната драма и сериали. Архетипи. 1 час
7. Визуална интерпретация – класически и иновативни подходи в контекста на жанровата определеност по отношение на операторската работа, монтажа и постпродукцията. 1 час
8. Звук, музика и музикално оформление в телевизионната драма. Жанрови специфики. 1 час
9. Продуцентски аспекти – идея, реализация, жанрови ограничения и предимства. 1 час
10. Дистрибуция –формат, времетраене, програмация, продажби. 1 час
11. История и развитие на жанра в България. 1 час
12. Популярни поджанрове и форми на българския телевизионен пазар. 1 час
13. Продуциране и дистрибуция на телевизионна драма в България. 1 час
14. Съвременни тенденции в развитието на телевизионната драма и сериал в България. 1 час
15. Медийни и културни феномени в контекста на жанра – конкретен сериал, национална политика и производство или наднационално производство и дистрибуция. 1 час

УПРАЖНЕНИЯ

1. Проучване на различни жанрови форми и анализ на тема, идея, творческа концепция. 5 часа
2. Анализ на фабула и сюжет (на основната история, на пилотен епизод или на арката на сезон/и), на основни персонажи. 5 часа
3. Анализ на специфични стилистически и визуални решения, като и анализ на монтажните похвати и стилистика на пилотния епизод на избрания сериал. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, разучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи

Съвременни монтажни търсения в игралното и документално кино – ЧАСТ II

ECTS кредити: 8,0

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 4 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически и писмен

Семестър: VIII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Курсът включва въведение в основните понятия свързани новите тенденции в съвременното кино – теми, изразни средства.

Разглеждат се основните понятия свързани с принципите при работа с усвояването на съвременните монтажните средства и стилове свързани с новите технологии, драматургия и филмов език.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и новите изразни средства в монтажа;
- Да подготви студентите за самостоятелна работа с новите технологии и промените в съвременните филмови и тв тенденции;
- Да подготвя студентите за бъдещата им работа като монтажисти на най-новите изразни средства в игрални и тв форми;
- Да се научат да работят в екип.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да са придобили знания за основните понятия свързани със съвременните филмови и тв тенденции;
- Да са усвоили принципите, спецификата новите технологии и тяхното прилагане в монтажните структури;
- Да създават съвременни филмови и тв произведения произтичащи от променящата се зрителска аудитория;
- Да усвоят работата в различните игрални и документални форми и свързаните с тях нови изразни средства.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Виртуалната реалност като наподобяване на реалността и псевдо реалността. Характеристики на новата реалност. Нови характеристики на филмовото пространство. 5 часа
2. ТВ образ като отражение, огледало, копие или деформация на реалността. Нови изразни средства и стилове. Манипулацията като изразно средство. 4 часа
3. Реалните факти и тяхното отражение в документалните форми. Фактът като възможност за интерпретация на документално събитие. Постмодернизъм в документалното кино. 4 часа
4. Телевизията и киното като средство за информация и манипулация. Новият тип зрител – предизвикателства и психологическа характеристика. Нови жанрове и стилове. 4 часа
5. Киното в контекста на съвременните теории за масовите комуникации. Новите представи за време и пространство в киното на 21 в. Нови форми на изразяване. 5 часа
6. Хронотроп.. Нови монтажни стилове в контекста на новите технологии. 5 часа
7. Монтажна намеса в кадъра. Видове. Възможности на новите технологии. Субективно и обективно начало. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Манипулации на кадъра Възможности на новите технологии. 8 часа.
2. “Технологична поетика” на новите медии. 8 часа.
3. Основни характеристики на новите медии. 8 часа.
4. Онтологичният подход към природата на филма. 8 часа.
5. Виртуалност и киберкултура. 8 часа.
6. Структурни промени в кадъра. 7 часа.
7. Взаимозаменяемост на монтажните структури 7 часа.
8. Анализ на монтажни стилове. 6 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с анализи, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, разучаване на нововъведения във монтажния език. Лекциите се онагледяват с видео материали. Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача, заснемане на етюди и кратки видеоновели.

НОВИ МОНТАЖНИ ТЕХНОЛОГИИ – ЧАСТ IV

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: VIII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Въвеждането и иновациите на нови видео технологии променя нашите ключови работни процеси и има пряко влияние върху жанровото и стилово разнообразие.

Влияние на AI - „изкуствен интелект“ върху филмопроизводството.

Поглеждайки назад и напред през 2024 г., ние оценяваме ключовите нови тенденции във видеотехнологиите, за които трябва да знаете (и всички нови инструменти, които трябва да използвате).

Академичната дисциплина има за цел да:

- да въведе студентите в принципите, особеностите и новите изразни средства в монтажа;
- да подготви студентите за самостоятелна работа с новите технологии и промените в съвременните филмови и тв тенденции;
- да подготви използването на новите технологии;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с съвременните филмови и тв тенденции;
- да са усвоили принципите, спецификата новите технологии и тяхното прилагане в монтажните структури;
- да създават съвременни филмови и тв произведения произтичащи от променящата се зрителска аудитория;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Riverside - инструмент за AI транскрипция. Synthesia - инструмент за редактиране на видео, базиран на AI. D-ID - създаване съдържание от текст към видео с говорещ аватар с изкуствен интелект. Invideo - инструмент за конвертиране на текст във видеоклипове . Gen-2 от Runway - инструмент за текст във видео. 6 часа
2. Актуални тенденции във филмовата и видео продукция. 2 часа
3. Moving Mattes в реално време. 2 часа
4. Инструменти за цветокорекции на в реално време. 2 часа
5. Инструменти за създаване на титри и графики. 2 часа
6. 2D и 3D титри. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Basic Video Effects. 6 часа.
2. Effect Categories. 6 часа.
3. Freeze Frames. Motion Effects. 6 часа.
4. Motion Effect rendering choices. 6 часа.
5. Realtime and Non-Realtime Effects. 6 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, разучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача за въвеждане в програма AVID, монтаж на игрален епизод на нова монтажна програма, изготвяне на графични надписи и обработката им

Студентите самостоятелно работят по различни задачи, които са писмени и практически.

МОНТАЖ НА РЕКЛАМА И КЛИП

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: VIII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Да запознае студентите с основните правила и принципи при изработване на клип и реклама. Да изгради умения свързани с познания по музика, символика, монтажни умения, музикален усет, естетически вкус, използване на редица нови технологии. Студентите овладяват различни начини на монтажни връзки, да работят със символи и знакови кадри, да изготвят цялостен продукт.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Да въведе студентите в принципите, особеностите структурата на клипа;
- Да ги подготвят за използването на съвременните технологии и тенденции в клипа;
- Да усвоят и боравят с изразните средства – визуални, звукови и психологически при монтаж на клип;
- Да въведе студентите в принципите, особеностите структурата на рекламата;
- Да ги подготвят за използването на съвременните технологии и тенденции в рекламата;
- Да усвоят и боравят с изразните средства – визуални, звукови и психологически при работа с рекламен продукт;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да са придобили знания за подготовката, изработването на реклама;
- Да използват съвременните форми на филмовия език;
- Да ползват съвременната технология при работа с реклама и клип;
- Да са придобили знания за подготовката, изработването на рекламни продукти;
- Да използват съвременните форми на филмовия език;
- Да боравят с всички необходими познания, за работата им върху рекламните продукти;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Видове клип според музиката. Въздействие и средства за изграждане на клипа. Монтаж и особености при работа с музиката
2. Сюжетен клип. Особенности на работата с плейбек. Избор на ефекти. Използване на съвременни технологии и начин на въздействие. 2 часа
3. Видове реклама - обща, колективна, групова. Въвеждане в типовете реклами, техните послания и специфична психологическа характеристика. Реклама според жизнения цикъл. Типове реклами основани на психологическата характеристика на зрителя, на народно психологическото влияние, начини на структуриране на жизнения цикъл на рекламата. 3 часа
4. Реклама – психология на възприемането. Особенности на въздействието. Специфика на изразните средства при изготвянето на компонентите на рекламата – визия, звук, текст. 2 часа
5. Детайлът като елемент от изграждането на визуалното внушение. Използването на ефекти като драматургичен елемент. 2 часа
6. Изтъкване на рекламния продукт. Особенности на типовете реклами. Рекламният продукт като положително и отрицателно въздействие. Негативна реклама. Рекламно послания със социални, политически, икономически цели. 3 часа
7. Кой или какво определя значението на една реклама? Управлява ли се от социокултурния контекст рекламата? 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Музика и звук. Особенности на звуковото оформление. Типове музика. Текстът като елемент от рекламата. Използване на ефекти като част от спецификата на рекламното послание. *5-часа.*
2. Особенности на музикалните стилове и избора на монтажен стил. Темпо и ритъм – изграждане на драматургично, визуално и музикално внушение. *4 часа.*
3. Форма, цвят и символика на изображението в клипа Текстът като основен драматургичен елемент за изграждане на визуалните образи. Форма, цвят и символика на изображението в рекламата. Принос и въздействие на цвета и символите върху зрителя. *6 часа*
4. Извеждане на рекламния продукт чрез крупности, акцент, цвят. Типове кадри – знакови, типове движения, видове монтаж. *5 часа.*
5. Изграждане на реклама и клип на базата на класически произведения .Използването на класически структури – визуални, сюжетни, звукови при подбора и изтъкването на рекламираният обект. Политическа реклама. *6 часа.*
6. Реклама и клип с анимация. Комбинирана реклама. Особенности на звука и изображението. Параметри на въздействие на зрителската аудитория. *4 часа*

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с анализи, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, разучаване на нововъведения във монтажния език. Лекциите се онагледяват с видео материали

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача , заснемане на реклами и клипове.

ЛИЧЕН ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТ

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: Т.О.

Вид на изпита: практически

Семестър: VIII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Дисциплината е свързана с подготовката и реализацията на дипломния проект – практическа и теоретична част. Часовете и темите, по които са провежда дисциплината са индивидуални и не са фиксирани. Та зависят от избора на материалите и степента на готовност на студента.

Академичната дисциплина има за цел да:

- студентите да бъдат подпомогнати в избора на дипломна работа – теоретична и практическа ;
- да работят по задачите професионално и при спазване на етапите на работа.;
- Да изготвят професионално документацията при подготовката на практическата част;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да покажат умения в подготовката на различните етапи ,
- Да са извършили и консултирали задачите р различните етапи на работа.
- .Да създадат завършен творчески продукт

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

Няма предвидени
УПРАЖНЕНИЯ

Обсъжданията са в зависимост от избора на тема и филм на студента. Те се провеждат в присъствието на всички студенти. Студентите могат да се явяват и на допълнителни консултации в приемното време на художествения ръководител.

Теоретична част

Обсъждане на тема за теоретичното дипломна работа. Анализ на възможните теми и интересите на дипломанта в съответната област на киното и телевизията.

Избор на литература и автори, които да са основа на темата.

Избор на филми, които да подържат и разширяват темата.

Избор на приложения – фотоси, графики и др.

План: съдържание, глави, автори.

Консултации на различни етапи.

Графитно оформление

Практическа част - Игрална новела

Идея за игрална новела

Синопис..

Изграждане на сценарий. За игрална новела;

Подготовка:

Работна книга;

Избор на екип

Избор на места за снимки;

Уточните ни фотоси на места за снимане;

Кастинг за актьори;

Изготвяне на бюджет;

Изготвяне на снимачен график.;

Постпродукция.

Практическа част - Документален филм

Избор на тема.

Проучване на мястото.

Предварителен разговор с участниците.

Подготовка на въпросите за интервю на участниците.

Обсъждане и описване на кадри за покритие на интервюто.

Бележки за създаване и въвеждане в атмосферата на документалния филм;

Изготвяне на сценарий

Подготовка да неочаквани събития или действия и как те могат или не трябва да се включат във филми.

Обсъждане на сценария с оператора.

Изготвяне на снимачен график.

Постпродукция

Организация и оценяване на курса:

Студентите работят върху различни етапи от подготовката на дипломните материали, които се консултират на различни фази на готовност

Студентите трябва да провеждат редовни консултации на различен етап от подготовката на материалите.

Избираеми курсове

УВОД В ADOBE PREMIERE

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о. / текуща оценка/

Вид на изпита: практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Обучението по учебната дисциплина включва въведение в основните понятия свързани с една от най-разпространените монтажни програми Adobe Premiere. Курсът се провежда в две части. През първата част Увод студентите се запознават с основните понятие и умения свързани с работата на тази монтажна програма; работна площ, инструменти, подреждане.

Курсът се провежда в две части. През първата част **Увод** студентите се запознават с основни понятия и умения свързани с работата с Adobe Premiere Pro;

Учебната дисциплина има за цел:

- да въведе студентите в основните понятия свързани с Adobe Premiere
- да ги запознае с подготовката за монтаж;
- да усвоят началното ниво на монтажната програма Adobe Premiere

Очаквани резултати:

- да са придобили основни знания за работа с Adobe Premiere;
- да са усвоили първия етап от подготовката за монтаж с програмата Adobe Premiere

Съдържание на учебната дисциплина:

1. Въведение в програмата Adobe Premiere Pro създаване на проект; интерфейс; настройки; Разположение на основните панели. Менюта. 3 часа
2. Подготовка за монтаж качване на материал; зареждане на клип в проект /import/ ; създаване на Bin - подреждане на материали; създаване на секвенция; 3 часа
3. Работа с тайм линия Инструменти за работа; панели - настройки; основни бързи клавиши. 3 часа
4. Времеви мащаб и методи на навигация по линията за монтаж; експорт на клип /export/.3 часа
5. Създаване на надписи- начални, финални. Обработка на надписа – цвят, сянка, контур, размери. 3 ча

УПРАЖНЕНИЯ

1. Разполагане на материала на аудио и видео пътеки / Timeline/.5-часа
2. Параметри и видове пътеки – видео, аудио; работа с keyframes. 6 часа
3. Режими за монтаж. 5 часа
4. Монтаж на материал. 9 часа
5. Бързи клавиши. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

За обучението се използват и анализират откъси от филми, тв предавания, анализи на отделни епизоди, усвояват се новости в областта на компютърната обработка на кадрите.

Лекционният курс и практическите упражнения се провеждат в лекционни и компютърните зали

Практически задачи – самостоятелни и в екип.

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми.

Практическите упражнения включват следните компоненти: монтиране на 5 курсови и една семестриална задача, анализи на филми, разкадровки, допълнителни монтажни упражнения. Всички задачи се оценяват през семестъра. Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

РЕЖИСЬОРСКИ СЦЕНАРИ

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът дава теоретични и практически познания на студентите за същността на режисьорския сценарий и съвременните тенденции в развитието на този формат. Обучението включва разкриване специфичните особености на режисьорския сценарий. Изясняват се различните жанрове и техните особености. В практическите упражнения студентите ще се опитат да усвоят принципите за изграждане на логичен, ясен и емоционален филмов разказ със средствата на режисурата.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формира компетентности за работа с основните елементи, характеризиращи режисьорския сценарий;
- формира компетентности за спецификата на режисьорския сценарий като творчески и практически ориентиран формат и пътят до получаване на завършен аудиовизуален продукт;
- формира компетентности за изграждане на времето и пространството в игралния сценарий.
- дим разкрие особеностите на филмовия диалог.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да формира компетентности за принципите, по които се изгражда едно филмово произведение;
- да формира компетентности за творческа интерпретация, визуален стил и естетически вкус, позволяващ им да боравят свободно с изразните средства на режисьорския сценарий ;
- да формира компетентности да си служат свободно с основния набор от кинематографични инструменти, позволяващи да се изгради модерен филмов разказ.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Специфика на режисьорския сценарий. Взаимодействие и преобразуване на слово и изображение. 5 часа
2. Художествената реалност като обект на режисьорска интерпретация. 5 часа

3. Структура на режисьорския сценарий. 5 часа
4. Изграждане на последователно и паралелно действие – резонанси с основното действие. 5 часа
5. Диалог и действие – преплитане и контрапункт. Характеризация на героите – с думи и действия. 5 часа
6. Кулминация и развързка. Преходи. Изграждане на финала. 5 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Конструирание на визуален разказ. 5 часа
2. Последователно разкадроване/заснемане на цялостно завършено действие. 5 часа
3. Създаване на режисьорски сценарий за игрална новела. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

Различните теми се въвеждат на лекциите с помощта на обширни примери. Студентите анализират примери под ръководството на преподавателя. Специален акцент се поставя върху интерактивни демонстрации, илюстриращи практическите аспекти на курса. Семинарните занятия изискват активно участие, където се поставят на преден план проблеми и се предизвикват дискусии. Индивидуалната работа е от решаващо значение, тъй като студентите трябва да създадат свой собствен творчески проект или теоретичен текст. В рамките на извънаудиторните си занятия те работят по курсов проект, който е част от оценяването им по курса. Оценяването се основава на представяне на творчески проект или теоретичен текст. На студентите ще бъдат предоставени допълнително план на изпита и списък с литература и източници.

ОПТИКА И КИНОТЕХНИКА

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Учебната програма разглежда общите закони за получаване на оптично изображение, принципното устройство и действие на оптичните системи, основните параметри и свойства на обективите, разглеждат се въпросите за образуването и възприетия на изображението. Разглеждат се критериите за оценка на качеството на оптичното и фотографско изображение, обсъждат се и конструкциите на съвременните обективи, широкоекранните обективи, обективи за специални кино и ТВ снимки, обективи с променливо фокусно разстояние, вариообективи.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Запознае с основните закони на оптиката
- Запознае със Закон за отражението на светлината
- Запознае с различните оптични системи

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да владеят основните оптични принципи;
- Да боравят със съвременната киномеханика;

- Да боравят с различните обективи

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Три теории за същността на светлината. Основни положения от теорията на Нютон описани изкривяванията и цвета на светлината" 2 часа
2. Вълновата теория ,или теория на импулсите- Хюгенс и "Трактат за светлината"2 часа
3. Електромагнитната теория на Максвел. Скорост на разпространение на светлината.
4. Видима част на светлината или зони по дължина на вълната. 3 часа
5. Основи на геометричната оптика. Проблеми с явленията интерференция1 дифракция и поляризация на светлината. Закон за праволинейното разпространение на светлината. 3 часа
6. Закон за отражението на светлината. Закон за пречупване на светлината.
7. Показател за пречупване. 3 часа
8. Пълно вътрешно отражение. Пределен ъгъл. Оптически системи с плоски повърхности. Плоско огледало. Огледално изображение. Характеристика. 3 часа
9. Тристранна пречупваща призма. Пречупващ ъгъл на призмата. Дисперсия на светлината. Отражателни призми. Призми с една и две отражателни стени. Приложение в кино и ТВ апарати. 3 часа
10. Системи със сферични повърхности. Лещи. Конструктивни данни определящи лещата. Два класа лещи. Шест основни типа идеална оптическа система. Действително и мнимо изображение на светещата точка. Заден работен участък на обектива. 4 часа
11. Фокусно разстояние. Оптическа сила на лещата. Фокусно разстояние и диоптър. Построяване на изображението при положителна и отрицателна леща. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Грешки на оптичката система Монохроматична аберация. Сферична аберация. Кръг на разсейвания. Корекция на сферичната аберация. 2 часа
2. Кома. Корекция на кома. Астигматизъм. Корекция . 2 часа Анастигматизъм.
3. Дисторсия. Положителна и отрицателна дисторсия. Корекции. 2 часа
4. Хроматична аберация. Корекция на хроматичната аберация. Ахроматични обективи .Коефициент на средна дисперсия. 2 часа
5. Фокусно разстояние. Размер на изображението. Планове. Ъгъл на поле на зрението оптичката система. Поле на изображението. Примери на често употребявани обективи и техните ъгли на изображението по хоризонтал, вертикал и диагонал.Мащаб на изображението. 2 часа
6. Перспектива на изображението .Линейна и тонална перспектива. 2 часа
7. Зависимост на перспективата на изображението от преместване на снимачната точка по направление на оптичната ос .Ролята на широкоъгълен обектив. Перспективни изкривявания. 2 часа
8. нереспективни изменения при снимки на движещи се обекти и при снимки с движение. Фарт и фартов път. Кинетична перспектива и ролята на снимачния обектив. 2 часа
9. Имитация на движението на камерата с помощта на варио-обектив. Промени в линейната перспектива и мащаба на изображението. 2 часа

10. Относителен отвор и светлосила на обектива. Диафрагменно число. Числени значения на скалата на диафрагмата. Експонетрични разчети. 2 часа
11. Рязкост на дълбочина на изображаемостта. Предела на рязкото изображение. Определение на границите и дълбочината на рязкото изображение. Хиперфокално разстояние. Практически разчети свързани с границите и дълбочината на рязкост. 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Практическите упражнения включват следните компоненти: заснемане на 4 курсови и една семестриална задача, анализи на филми. Всички задачи се оценяват през семестъра. Изискванията за завършка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

УВОД В ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Обучението по ТВ техника включва основните принципи при работата с цифрова телевизия, системи за пренос на ТВ сигнала. Студентите се запознават с видеозаписващата техника, с различните формати за видеозапис, с основните функции и предназначения на видеосмесителните устройства, с ТВ технологии за производство и излъчване на новинарски, публицистични и художествени предавания.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, работата на телевизията;
- да подготви студентите за работа свързана с ТВ системи за пренос и ТВ сигнали;
- да подготви студентите за бъдещата им работа в телевизиите

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да знаят производствените процеси при многокамерно снимане в телевизия
- Могат да ръководят екип в телевизионно студио и в ТВ постпродукция
- да са придобили знания за основните понятия свързани с цифровата телевизия
- да са усвоили принципите на видеозаписващата техника, с различните формати за видеозапис;
- да са придобили знания на основните функции и предназначения на видеосмесителните устройства.
- да са подготвени да работят в телевизия като режисьори на пулт

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. .Спектрална характеристика на зрението./ Интензивността на зрителното възприятие.3 часа
2. Физически и физиологически основи на телевизията. 3 часа
3. Основни принципи на цветната телевизия. Колориметрични закони за адитивно смесване на цветовете. МОДЕЛИ НА ЦВЕТА 5 часа

4. Преобразователи на светлини сигнали: преобразователи от вида CCD и CMOS .Видове CCD и CMOS. 3 часа
5. Основни функции и видове тв камери. /студийни и репортажни камери/Комплектация. 4 часа
6. Цифрово телевизионно разпръскване - Digital Video Broadcasting /DVB/.
7. Цифрови формати за видеозапис, Метод за кодиране – H264, MPEG4 И др. 3 часа
8. Технология на производство и излъчване на новинарски и публицистични предавания. 3 часа
9. Технология на производство и излъчване на художествени програми 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Снимане в тв студио- декори и реквизит 3 часа
2. Снимане в тв студио – работа с осветление 3 часа
3. Снимане в тв студио- работа в режисьорска апаратна 3 часа
4. Снимане в тв студио- работа в звукорежисьорска апаратна 3 часа
5. Снимане в тв студио- работа в техническа апаратна 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Практическите упражнения включват следните компоненти: заснемане на 4 курсови и една семестриална задача, анализи на филми. Всички задачи се оценяват през семестъра. Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

ОСНОВИ НА ДРАМАТУРГИЯТА

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимиров1

Структура на курса:

Дисциплината проследява метаморфозите при възприятието на обективния образен свят и създаването на субективни художествени образи и еволюцията на екранното изображение чрез драматургични изразни средства. Застъпени са и съвременни форми на изграждане на филмовия разказ чрез нелинейно структуриране и използване на различни медии, както и нововъзникнали жанрове и тенденции.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да формира **компетентности** за развитие на драматичния и драматургичния потенциал на киноизображението и приложението му за въздействие върху зрителското възприятие;
- да формира **компетентности** за структуриране на филмово повествование и изграждане на персонажи в контекста на съвременните тенденции като фрагментаризация, нелинейност, хибридность и др.;
- да формира **компетентности** за написване на цялостен и завършен сценарий или други подобни творчески текстове не само за филм, но и за други съвременни аудиовизуални форми.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

Формирали са **компетентности** за интерпретиране на разнообразни аудио-визуални структури и наративи;

Формирали са **компетентности** за осмисляне и използване всички елементи на екранното изображение за постигане на въздействаща върху зрителя кинематографична реалност.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Субективният образ на осезаемия свят – границите на човешката битийност. 2 часа
2. Художественият образ като феномен на нова битийност. 2 часа
3. Изображението като отпечатък на човешкото възприятие спрямо осезаемия свят. 1 час
4. Еволюция на изображението – образ, знак, съдържание. 2 часа
5. Елементите на изображението и значението им за динамиката на повествованието. 2 часа
6. Разкриване на образа – динамика на състоянието. 1 час
7. Развитие на потенциала на идеята и на киноизображението. 2 часа
8. Степенуване на изразните средства и стилистика. 2 часа
9. Създаване на сценарий за кратка аудиовизуална форма. 1 час

УПРАЖНЕНИЯ

1. Еволюция на изображението – образ, знак, съдържание. 2 часа
2. Съпоставяне на екранните изображения. 2 часа
3. Драматичен и драматургичен потенциал. 2 часа
4. Елементите на изображението. 1 часа
5. Субективният образ на осезаемия свят. 2 часа
6. Вътрешнокадров монтаж. 1 часа.
7. Образ, знак, съдържание 2 часа
8. Еволюция на изображението. 2 часа
9. Разработване на самостоятелна концепция за телевизионно предаване. 1 часа

Организация и оценяване на курса:

Целта на лекциите е да се усвоят основните принцип и специфика при разгръщането на драматургичния потенциал на изображението при работа върху игрални и документални форми.

Практическите упражнения са с хорариум от 30 учебни часа и имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез анализи на филми съобразно темите от лекционния курс.

ОСНОВИ НА КОМПОЗИЦИЯТА

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектори: доц. д-р Крум Иванов,

Структура на курса:

Правилното разположение на елементите създава усещане за хармония, движение, напрежение – каквото пожелаете. Композицията говори хиляда думи, разказва история, насърчава зрител. Какво всъщност представлява композицията, как се създава, какви ключови точки има, как влияе на нашето възприятие и на какво е способна.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Запознае с вертикалният тип на ориентация на изобразителното поле
- Запознае с хоризонталният тип на ориентация на изобразителното поле
- Постановяне на главния обект в кадъра на преден план
- Различие между обекта и фона

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да владеят различните композиционно решение;
- Да владеят Златно сечение
- Да владеят Правило на третините

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Правилото на третините. 3 часа
2. Рамкиране. Основни правила при рамкиране. 3 часа
3. Фокусиране. Автоматичен и ръчен фокус. 2 часа
4. Елиминиране на разсейването. 3 часа
5. Модели, симетрия и линии. 4 часа
6. Какво прави добрата композиция? Пропорция. Акцент/фокус. Баланс и единство. Ритъм и движение. Контраст. 4 часа
7. Композиционна концепция и принципи. 3 часа
8. Композиционни техники. Композиционни градивни елементи. 4 часа
9. Динамична симетрия . 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Методика на работа при снимка в натура
2. Тонално построяване на кадъра и съотношение на тоновете. 3 часа
3. Използване на основните характеристики за мобилност и бързина на снимката. 3 часа
4. Допълнителна обработка на изображението в компютър. 3 часа
5. Техника на композицията в различни жанрове. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Практическите упражнения включват следните компоненти: заснемане на 1 курсова и една семестриална задача. Всички задачи се оценяват през семестъра. Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

История на киното и ТВ – ЧАСТ I

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иво Николов

Структура на курса:

Курсът „История на киното и телевизията – първа част“ включва запознаване на студентите с основите на киното и телевизията – нейната предистория и пионери. Представяне на теоретичните и практическите постижения, върху които се основава съвременното ниво на това аудиовизуално развлечение. Вникване в опита, грешните решения и положителното развитие на филмите, повлияли на поколенията.

Крайната цел на курса е студентите и бъдещите специалисти да имат обща представа за тенденциите, творците, ключовите моменти и филмите през годините. Да могат да

определят и разпознават заглавията на тенденциите според техните характеристики и характеристики, както и да правят паралели между филмите и явленията в развитието на цивилизацията.

Академичната дисциплина има за цел да:

Курсът има за цел:

- да запознае студентите с първите опити в областта на движещите се изображения, като направи паралели с развитието на човечеството и изкуствата преди 19 век.;
- да покаже реалността на Едуар Майбридж, Етиен Жул-Мари, Луи льо Пренс, Томас Едисон и др.;
- да представи впечатляващите опити на пионери като братята Люмиер и Жорж Мелиес да положат основите на това изкуство;
- да запознае студентите с ключови имена в областта като Чарлз Чаплин, Дейвид Грифит, Сергей Айзенщайн, Фриц Ланг, Луис Бунюел и др.;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за появата и развитието на киното.
- да познават определени течения и да могат да боравят с филми от тях;
- да могат да използват определени решения от тези периоди в собствените им разработки.;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Камера обскура и опити за заснемане на изображения. Развитие на изкуствата през вековете.
2. Фотография и появата на въртящи се цилиндри - стробоскопи, фенакистоскопи и др.
3. Животът и делото на Едуар Майбридж, Етиен Жул-Мари, Луи льо Пренс, Томас Едисон.
4. Братята Люмиер - откривателите. Жорж Мелиес - принос и живот.
5. Филми от двете страни на Атлантика - развитие на техниката и жанровете.
6. Сергей Айзенщайн и теорията на монтажа.
7. Чарлз Чаплин - живот и дело.
8. Влиянието на Първата световна война върху индустрията.
9. Немско, френско, съветско и американско нямо кино.
10. Появата на звука и цвета на екрана, други иновации.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Анализ и примери от периоди на различни изкуства. 3 часа
2. Първи стъпки в областта на киното – примери, свързани с Майбридж, Льо Пренс, Люмиер, Мелиес, Васил Гендов. 4 часа.
3. Среда и възникване на филмите на Айзенщайн, Чаплин, звук, цвят. 8 часа.

Организация и оценяване на курса:

Различните теми се въвеждат на лекциите с помощта на обширни примери. Студентите анализират примери под ръководството на преподавателя. Специален акцент се поставя върху интерактивни демонстрации, илюстриращи практическите аспекти на курса. Семинарните занятия изискват активно участие, където се поставят на преден план проблеми и се предизвикват дискусии. Индивидуалната работа е от решаващо значение, тъй като студентите трябва да създадат свой собствен творчески проект или теоретичен текст. В рамките на извънаудиторните си занятия те работят по курсов проект, който е част от оценяването им по курса. Оценяването се основава на представяне на творчески проект или теоретичен текст. На студентите ще бъдат предоставени допълнително план на изпита и списък с литература и източници.

ФИЛМОВ АНАЛИЗ

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Едно от основните предимства на анализа на филм се състои в способността да се придобие по-задълбочено разбиране на неговия смисъл и послание. Чрез разбирането на елементите на повествованието – като сценарий, герои и структура –и изследването на това как те се преплитат в сюжета, да се разберат тънкостите и скритите слоеве, които обогатяват кинематографичното изживяване.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Анализират отделните компоненти на филмовия разказ;
- Анализират принципите на драматургията и жанровата специфики
- разбират и анализират филма от гледна точка на формалната му структура, темите и изразните му средства;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да дискутират свободно съдържателните и формалните аспекти на отделен филм;
- да пишат в основните къси жанрове на кинокритиката;
- знаят как се прави филмов анализ;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Подготовка и контекст. Проучване и запознаване с контекста, в който се развива филмовото произведение. Това включва изучаване на миналото на режисьора, филмовия жанр, към който принадлежи филмът, и културния и исторически контекст, в който е произведен. 2 часа
2. Анализ на сюжета и наративната структура Сюжетът е скелетът на един филм и анализирането на неговата наративна структура помага да се разбере как се развива и как се представя историята. Важно е да се идентифицират ключови елементи, като въведение, развитие, кулминация и заключение. 2 часа
3. Анализ на героите Героите са един от най-важните елементи на един филм и са от съществено значение за задвижването на сюжета. Анализът на героите обхваща тяхното развитие в цялата история, тяхната еволюция, обмисляне на аспекти като тяхната психология, мотивация, взаимоотношения и конфликти.. часа
4. Визуално изследване и кинематографичен стил. Анализ на естетическите аспекти на филма. Анализ на филмовия език. 2 часа
5. Анализ на звука и саундтрака Анализ на звукът, включително музика, звукови ефекти и използването на тишина, как се използва за подчертаване на ключови моменти и създаване на специфично настроение. 2 часа
6. Анализ на филмов жанр. Всеки филмов жанр има свои собствени отличителни правила и характеристики. Анализът на жанра филм, дава възможност да се разбере как специфичните аналитични инструменти се прилагат към този конкретен жанр. 2 часа

7. Анализ на символиката и метафорите. Как предават скрити идеи или емоции чрез визуалния разказ. Идентифициране на тези елементи и надгарждането чрез тях на филмовия разказ. 2 часа
8. Анализ на стила на режисьора .Симбиоза между изобразителната страна на филма и цялостното въздействие. 1 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Анализ на кинематографичния разказ във връзка с посланието. 3 часа
2. Разделяне на филма на наративни единици. 3 часа
3. Обективни елементи. Субективни елементи. 3 часа
4. Разделяне на филма на послания – визуални и повествователни. 3 часа
5. Идентифициране на ролята на всеки герой. 3 часа

Сравнение между различни филмови жанрове. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Аудиторната заетост включва – прожекция на филми и филмови откъси, анализ на елементите на кинотворбата, дискусии, дебати,. Тестове.

Извънаудиторната заетост включва работа с литература, самостоятелна работа върху определен елемент от филмовото произведение. Писмен анализ на филмова творба. Изпитът е писмен – анализ на филм.

Българска литература на XX век

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Литература“, Филологически факултет

Лектор: проф. д-р Стелиян Стоянов

Структура на курса:

Историческият период обхваща времето от началото на 20-ти век до края му. Програмата запознава студентите с най-значимите произведения на българските класици – поети, писатели, драматурзи, документалисти, етнографи, културолози, както и с представителите на символизма, романтизма, реализма, модернизма, постмодернизма. Хронологично се проследяват литературните търсения и постижения в периода между двете световни войни, периода след 9.09.1944 г./ в условията на наложения социалистически реализъм/, новите вълни и търсения през 80-те и 90-те години, повлияни от световните литературни процеси чрез издаването и на разнообразни преводни произведения и развитието на съвременната българска литература след премахването на идеологическата цензура и демократичните промени ,настъпили през 1989 година

Академичната дисциплина има за цел да:

- студентите да бъдат ориентирани в националния и световния литературен и кинопроцес в различните му аспекти;
- избор на значими теми и сюжети, изграждане на вкус и умения за създаване на силни и оригинални сценарии;
- открояване на позицията на кинотвореца;
- умения за творческо превъплъщаване ,за да достигне филмът до зрителите от различни аудитории, възрасти и пр.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- придобиване на широка литературна култура и най-вече ориентиране в съвременната българска литература,
- придобиване на литературен вкус при избора на произведения за сценарии, избор на значими теми, многопластовото им изображение в киното, с акценти върху посланията към зрителя в съвременното общество и пр.
- първокурсниците се запознават и с различните литературни жанрове ,които са им необходими в тяхната практическа работа при създаването на филм, ато анотация, синопсис, литературен сценарий, сценарен план, режисьорски сценарий, експликация, характеристика на главните герои, трийтмът и други.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Литературните процеси в българската литература. 2 часа
2. Разцвет на лирическите жанрове като проява на модерно културно съзнание в българската литература от началото на 20 век. Периодични издания, които дирижират утвърждаването на нови вкусове. 2 часа
3. Символизмът – диалектика на културно-исторически потребности и чужди влияния. Символистичният изобразителен канон: между клишето и поетическото новаторство. Основни представители и техните книги до Първата световна война. 3 часа
4. Социалистическия реализъм. Възникване и утвърждаване. Основни характеристики. 2 часа
5. Приливите и отливите на идеологическото „размразяване”, новите вълни в поезията, драмата, белетристиката, документалистиката, отражението на световните литературни влияния върху българската литература, като „магическия реализъм”, модернизма и постмодернизма, авангардизма и други. 3 часа
6. Градът като основен герой в литературата от края на 19 – началото на 20 век. Разлики в неговата интерпретация според поезията и прозата на периода. Амбивалентност в символичното осмисляне на образа. Характерни автори и произведения. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Българската литература през 80 ти 90 те години на 20 в. 3 часа.
2. Теми, тенденции, автори. 3 часа.
3. Исторически събития. Културно развитие. Литературен процеси. 3 часа.
4. Акценти и стилове на българската литература през 20 в. 3 часа.
5. Романистът като художник — тълкувател и съдник на времето. 3 часа.

Организация и оценяване на курса:

Аудиторната заетост включва – прожекция на филми и филмови откъси, анализ на елементите на кинотворбата, дискусии, дебати,. Тестове.

Извънаудиторната заетост включва работа с литература, самостоятелна работа върху определен елемент от филмовото произведение. Писмен анализ на филмова творба. Изпитът е писмен – анализ на филм.

ИСТОРИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВОТО

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Диана Захариева

Структура на курса:

. Тези познания са насочени да формират у тях представи и творчески възможности за създаване на артефакти със стилови качества, в бъдещата им продуцентска работа в различните сфери на шоубизнеса. Познаването на стиловите особености на произведението на изобразителното изкуство в исторически план, както и стила на различни видове изобразително изкуство в съвременността, ще даде възможност студентите да се реализират като мултимедийни артисти, използващи съвременни дигитални технологии в развлекателната индустрия.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Целта на лекционния курс е да
- запознае студентите с понятието стил в теоретичен и практически аспект
- с историята на стиловете в изкуството,
- със специфичните стилови особености на отделни периоди от изкуството и на конкретни творци

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Познават съвременното изкуство;
- Спецификата на стила на авторите;
- Да прилагат знанията си в създаването на филмови задачи.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Понятието стил и неговата роля в естетиката, художествената практика, история на изкуството. Стил и стилови особености. Сравнителен стилов анализ като средство за познание в изобразителното изкуство. 3 часа
2. Стил и форма, стил и завършеност на произведението, стил и разпознаваемост на художествените качества. 3 часа
3. Стил и специфика в изразните и техническите средства на отделните видове и жанрове изобразително изкуство. 3 часа
4. Силови направления през 19 в. Индивидуален стил при импресионисти и постимпресионисти. 3 часа
5. Стил и новаторство в направленията на модерното изкуство през първите десетилетия на 20 в. 3 часа
6. Силови особености и творчески процес. 3 часа
7. От натурата към стила: необходим ли е стил? 3 часа
8. Стил и постмодернизъм, стил и традиция. 3 часа
9. Силови особености в творчеството на живописци, графичи и скулптури от втората половина на 20 в. 3 часа
10. Силови особености в съвременните приложни изкуства. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Понятието стил и неговата роля в естетиката, художествената практика, история на изкуството. Стил и стилови особености. 2 часа Сравнителен стилов анализ като средство за познание в изобразителното изкуство.
2. Стил и форма, стил и завършеност на произведението, стил и разпознаваемост на художествените качества. 2 часа
3. Стил и специфика в изразните и техническите средства на отделните видове и жанрове изобразително изкуство. 2 часа
4. Силови направления през 19 в. Индивидуален стил при импресионисти и постимпресионисти. 2 часа
5. Стил и новаторство в направленията на модерното изкуство през първите десетилетия на 20 в. 2 часа
6. Силови особености и творчески процес. 2 часа

7. Стилони особености в творчеството на живописци, графичи и скулптури от втората половина на 20 в. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс е придружен в видео материали, анализ на репродукции, на творчески стилове. Студентите разработва самостоятелна две писмени работи.

РАБОТА С ADOBE PREMIERE

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова; гл. ас. д-р Иван Владимиров,

Структура на курса:

Работа с Adobe Premiere надгражда уменията и знанията от първата част Увод в Adobe Premiere. Задълбочаване в използването на инструментите на програмата, надграждане на изпилването на инструментите. Студентите овладяват и умения да изучават и използват новостите в програмата.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да въведе студентите в използването на различните панели Adobe Premiere
- да ги запознае с обработката на ефекти и цветови корекции;
- да усвоят и използването на новите версии на Adobe Premiere

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- След завършване на курса студентите трябва:
- да са придобили задълбочени знания в Adobe Premiere;
- да са усвоили всички възможности на програмата Adobe Premiere

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Работа със звукови ефекти и филтри. Автоматично заглушаване за околни звуци. 3 часа
2. Добавяте специални елементи или текст към видео съдържание . Опции за експортиране на затворени надписи. 3 часа
3. Проследяване на маска за HD, 4K и формати със супер висока разделителна способност. 3 часа
4. Корекция на цвета. Използване SpeedGrade за прилагане на последователен външен вид и корекция на цвета. 3 часа
5. Панела за управление на ефектите, миксер за аудио клипове и панел за метаданни. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Мултикамера. Синхронизиране на файлове въз основа на аудио. 3-часа
2. Работен процес от скрипт към екран с Adobe Story. 2 часа
3. Панела за управление на ефектите, миксер за аудио клипове и панел за метаданни. 3 часа
4. Графични шаблони за дейности. Споделени проекти. 2 часа
5. Виртуална реалност Rotate Ball Редактиране и подобряване на виртуалната реалност. 5 часа
6. Редактиране на звук във виртуална реалност. 4 часа

7. Поддръжка на Lumetri. .Straight Publishing. 3часа
8. Automatic Tone Mapping/Color Management. 3часа
9. Аудио автоматично маркиране. Подобряване на речта. 3часа
10. Опростени цветови настройки. 2часа

Организация и оценяване на курса:

Аудиторната заетост е насочена към практическо усвояване на възможностите на монтажната програма. За целта се изработват типови задачи, които оформят по-голямата тежест на крайното оценяване.

Режисьорска интерпретация на темата

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: писмен

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът предвижда запознаване на студентите по филмова и телевизионна режисура с фундаментални естетически понятия в изкуствознанието. Един от основните проблеми в историята на киното и телевизията е дискусията за същността на режисьорската професия: режисьорът автор ли е или интерпретатор. Студентите ще бъдат запознати с основните похвати при интерпретирането на определена тема. Проблематиката, залегнала в основите на курса, ще бъде разглеждана през призмата на колективния принцип на работа в съвременната аудиовизия.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да формира компетентности за основните философски и естетически постулати в изкуствознанието;
- да формира компетентности за дефиниране на темата и идеите на артефакта;
- да формира компетентности за осмисляне на креативната същност на режисьорската професия и авторското аудиовизуално произведение;
- да формира компетентности за принципите на творческата работа в киното и аудиовизуалните изкуства.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

Студентите да придобият общи теоретични знания и първоначални практически умения в процеса, предхождащ създаването на режисьорския сценарий на бъдещия филм, който се явява интерпретация на режисьора на литературния сценарий.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Тема и идея в изкуството. Интерпретативност в изкуствата. Авторска и творческа интенционалност. 5 часа
2. Проучване на темата и трансформации на идеята. От идея към сценарий. 5 часа
3. Концептуализиране на тема и идея на литературния сценарий. 5 часа
4. Драматургични и визуални похвати при интерпретиране на темата. 5 часа
5. Режисьорската професия – авторска и/или интерпретаторска. Сценарият и неговите възможни реализации. – 5 часа

6. Мястото и ролята на екипа в интерпретацията на темата и идеята на аудиовизуалното произведение. 5 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Тематичен и идеен анализ на литературно произведение. 4 часа
2. Тематичен и идеен анализ на произведение на визуалните и пластичните изкуства. 4 часа
3. Тематичен и идеен анализ на произведение на сценичните изкуства. 4 часа
4. Интерпретиране на теми, идеи и сюжети във видовете кино. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Аудиторната заетост включва 30 часа лекции и 15 часа упражнения.

Извънаудиторната заетост включва работа с литература, изготвяне на творчески задачи и текстове и контролни във връзка с текущия контрол, подготовка за семинарните занятия, работа с електронни източници, подготовка за семестриалния изпит.

Текущият контрол включва присъствие на лекции и упражнения, участия в дискусии, изготвяне на презентации, изготвяне на творчески задачи и текстове, контролни и курсови работи.

Осветителна техника

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: проф. д-р Цветан Недков; доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Правилното разположение на елементите създава усещане за хармония, движение, напрежение – каквото пожелаете. Композицията говори хиляда думи, разказва история, насърчава зрител. Какво всъщност представлява композицията, как се създава, какви ключови точки има, как влияе на нашето възприятие и на какво е способна.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Въведе студентите в основните принципи при изграждане на осветление;
- Запознае със съвременната осветлена техника;
- Работят с осветление в интериор и екстериор;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Владеят разновидностите на осветлението;
- Да познават принципите на изграждане на художествено осветление;
- Да работят в натура;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Светлина и осветление в художествената снимка. Основни елементи на светлинния рисунък. Видове осветления. Ефекти на осветлението. Работа при естествено и изкуствено осветление. 3 часа
2. Видове филмово осветително оборудване. 3 часа
3. LED светлини за снимане на филми. 2 часа
4. Филмови луминесцентни лампи. 3 часа
5. Волфрамов филм светлина. 4 часа

6. Softboxes: Софтбоксове: Те разпръскват сниманото осветление от осветителното тяло, което води до по-меко, по-равномерно осветление. Това е особено полезно при снимане на близки планове, тъй като намалява грубите сенки и яркостта върху лицето на обекта. 4 часа
7. Film light reflectors: Филмови светлоотражатели: Рефлекторите отразяват светлината обратно върху обекта, запълвайки всички сенки, които може да съществуват. Те се предлагат в различни размери и форми и могат да бъдат направени от материали като пенокартон, метал или плат.
8. Gels:
9. Гелове: филмовите светлинни гелове са цветни пластмасови листове, които могат да се използват за промяна на цветовата температура или оттенък на светлинния източник. 3 часа
10. Тонално построяване на кадъра и съотношение на тоновете. Контраст. Висок и нисък ключ, същност и изобразителни възможности. Тонална и въздушна перспектива. 4 часа
11. Film light stand: Стойка за осветление на филм. C-Stands. Flags and Silks: Флагове и коприни: Те се използват или за възпрепятстване, или за манипулиране на светлината. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Използване на основните характеристики за мобилност и бързина на снимката. 3 часа
2. Методика на работа при снимка в натура. 3 часа
3. Методика на работа при снимка в интериор. 3 часа
4. Организиране и отсичане на художествения образ. Гледна и снимачна точка. 3 часа
5. Заснемане на етюд. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс е придружен с практическо приложение на различните аспекти на художественото осветление. Студентите заснемат светлинни етюди, които се анализират по време на изпита.

Основи на телевизионна техника и технологии

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Обучението по ТВ техника включва основните принципи при работата с цифрова телевизия, системи за пренос на ТВ сигнала. Студентите се запознават с видеозаписващата техника, с различните формати за видеозапис, с основните функции и предназначения на видеосмесителните устройства, с ТВ технологии за производство и излъчване на новинарски, публицистични и художествени предавания.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, работата на телевизията;

- подготви студентите за работа свързана с тв системи за пренос и тв сигнали;
- поготвя студентите за бъдещата им работа в телевизиите

Оаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Знаят производствените процеси при многокамерно снимане в телевизия
- Могат да ръководят екип в телевизионно студио и в тв постпродукция
- да са придобили знания за основните понятия свързани с цифровата телевизия
- да са усвоили принципите на видеозаписващата техника, с различните формати за видеозапис;
- да са придобили знания на основните функции и предназначения на видеосмесителните устройства.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Телевизията – основни характеристики. Електромагнитни вълни. Електромагнитен спектър. Радиовълни. Свойства. Приложения. 3 часа
2. Предмет на телевизионното предаване Аудио и видео сигнали. Аудио и видео устройства, радиопредавателно устройство, радиопредавателна станция, канал за връзка, радиолиния, генератор, модулатор, предавателна антена. 3 часа
3. Телевизионни камери и оптика. Правилата за изграждане на изображение при къси телевизионни форми /музикални клипове, реклами и др./. 3 часа
4. Детайлност на телевизионното изображение. Влияние на технологиите върху развитието на изразните средства, Основни понятия: аудио и видео сигнал, акустоелектрически и електроакустични устройства, видеокамери и монитори. 3 часа
5. Информационна оценка на телевизионното изображение. Основни правила за изграждане на реалистично или „условно” /метод на „отражението”/ изображение при сложни драматургични ситуации. 3 часа
6. Дискретизация и квантуване на телевизионния сигнал. звукова вълна и звуково поле; тембър на звука; видео изображение, честотен спектър на видеосигнал, трицветна теория. 3 часа
7. Сателитна телевизия. История, технология и обхвати. Радио- и телевизионно разпръскване, генериране и модулиране на носещо трептене, усилване. 3 часа
8. Системи за цифрово предаване на телевизионно изображение. 3 часа
9. Компоненти на спътникова комуникационна мрежа. Устройство. Характерни особености.
10. Конвергенция между медии и телекомуникации, управление на телевизионен канал – развитие, нива, функции, взимане на решения. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

- 1 Многокамерно снимане в тв студио- декори и реквизит 3 часа
- 2 –Многокамерно снимане в тв студио – работа с осветление
- Разглежда се опростена управленска схема на телевизионен канал. 3 часа
- 3 –Многокамерно снимане в тв студио- работа в режисьорска апаратна. 3 часа
- Разглежда се опростена управленска схема на радио канал.
- 4 – Многокамерно снимане в тв студио- работа в звукорежисьорска апаратна. 3 часа
- 5 Многокамерно снимане в тв студио- работа в техническа апаратна. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Практическите упражнения включват следните компоненти: заснемане на 4 курсови и една семестриална задача, анализи на филми. Всички задачи се оценяват през семестъра. Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

Гръцка митология и религия

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Литература“, Филологически факултет

Лектор: доц. д-р Силвия Георгиева

Структура на курса:

Курсът по старогръцка митология и религия е предназначен за широк кръг студенти, както от Филологическия факултет, така и от Факултета по изкуствата в ЮЗУ. Проблемите, които се третират, изискват историко-културологичен подход и предполагат (а съответно и биха допринесли за) едно високо ниво на т. н. обща култура. Важен акцент при преподаването на старогръцката митология за студентите от специалностите към Факултета по изкуствата е запознаването с образните архетипи, митологични алегии и визуални образци, заложи в човешкото мислене още от митологичното осмисляне на света.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да въведе студентите в основните митологични представи на древните гърци, както и да ги запознае с религиозните и култови практики; храмовете и светилищата на Древна Гърция.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да анализират старогръцките митове от различни гледни точки и да откриват тяхната рецепция в по-късни културни и литературни паметници; да откриват и прилагат основните механизми на митологическите архетипи в съвременните аудио-визуални изкуства.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Античният мит. 2 часа
2. Омировата митология и общогръцките митологични цикли . 2 часа
3. Особенности на гръцките космогонични и теогонични митове. Периодизация на гръцката митология. 2 часа
4. Гръцката трагедия като извор за локално обвързаната митология, митовите за произход, антропо, зоо- и фитогонии с локален корен. 2 часа
5. Критика на мита в антична Гърция. 2 часа
6. Алегоричният превод на Омировата митология. 2 часа
7. Възгледи за мита у досократиците, Платон и Аристотел. 2 часа
8. Понятията мит, логос и фабула през античността. Произход на алегорезата. Типове тълкувания на мита: физикално, евхемеристично, морално. Възгледи на стоиците за мита . 2 часа
9. Джоудеф Кембъл и Стивън Спилбърг – раждането на големите холивудски продукции на базата на митологията. 2 часа
10. Гръцкият мит на римска почва. Митът за Еней. Близначни митове. Календарни митове. Римският Херакл. 2 часа
11. Античният мит и християнските апологети . 2 часа
12. Старогръцка религия. Извори за характера на гръцката религия. 2 часа
13. Религия на егейската епоха. Култът към херосите. Полисни култове. Общогръцкото култово единство и пантеон. 2 часа
14. Култът към мъртвите в древна Гърция. 2 часа
15. Религията на елинистическата епоха. Жречески колегии и култови практики. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Космологични митове – създаване на света, боговете и хората. 1 час

2. Битката между титани и олимпийци. 1 час
3. Особенности на гръцките космогонични и теогонични митове. Олимпийския пантеон. 1 час
4. Зевс – баща на богове и хора. 1 час
5. Характер и същност на култа към Хера. 1 час
6. Децата на Зевс и Хера. 1 час
7. Аполон – същност и разпространение на култа . 1 час
8. Атина Палада – същност и разпространение на култа. 1 час
9. Дионис – образи, представи, същност и разпространение на култа. 1 час
10. Митовите за Деметра и Персефона. 1 час
11. Хермес – образи, представи, същност и разпространение на култа. 1 час
12. Херакъл – образи, представи, подвизи. 1 час
13. Култът към херосите. Полисни култове. 1 час
14. Тезей – образи, представи, подвизи. 1 час
15. Персей – образи, представи, подвизи. 1 час

Организация и оценяване на курса:

Анализи на митове, приложението им в киното, разработване на сценарии по митологията. Изготвяне на писмена работа за крайно оценяване.

История на киното и ТВ – ЧАСТ II

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иво Николов

Структура на курса:

Курсът по „История на киното и телевизията – Втора част“ продължава запознаването на студентите с развитието на киното и появата на телевизията след Втората световна война до наши дни. Представяне на теоретичните и практични достижения, които използваме днес. Вглеждане в практики, които са довели до огромни успехи или големи катастрофи.

Крайната цел на курса е студентите и бъдещи професионалисти да имат поглед върху течения, творци, ключови моменти и филми през годините до наши дни. Да могат да определят и разпознават заглавия от течения според техните особености и характеристики, както и да правят паралели между филми и явления в развитието на цивилизацията, да могат да моделират тенденции и направления.

Академичната дисциплина има за цел да:

- запознае студентите с филмовите опити по време на Втората световна война и след това в сферата на пропагандата;
- дпокаже реалността чрез италиански неореализъм, френска нова вълна, авторско кино, източно кино, американско кино.
- представи появата на телевизията и спецификата на този екранен език;
- запознае студентите с постмодернизма в киното;
- представи на студентите настоящите тенденции – вселените на комиксите и игрите.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за развитието на киното и различните течения, оказали влияние.

- да познават определени автори и филми от съвременното;
- да могат да използват определени решения в собствените им разработки;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Кино и тоталитаризъм, пропаганда по време на Втората световна война. 2 часа
2. Италиански неореализъм. 1 час
3. Френска нова вълна. 1 час
4. Авторско кино – Фелини, Антониони, Бергман, Тарковски 2 часа
5. Киното на Америка след Втората световна война. 3 часа
6. Киното на Съветския блок след Втората световна война. 3 часа
7. Поява на телевизията и специфичния език 3 часа
8. Постмодернизъм в кино – Уди Алън, Дейвид Линч, Куентин Тарантино, Ларс фон Триер. 3 часа
9. Съвременни тенденции в телевизията. 2 часа
10. Вселените на комиксите, Междувъзвездни войни и т.н 2 часа
11. Поява на стриминг платформите и тяхното развитие. 2 часа
12. Съвременно състояние на филмовата индустрия по света. 2 часа
13. Развитие на кино и телевизията в България от Втората световна война до наши дни. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Анализ на основни характеристики от различните течения и тяхното преливане в съвременното. 3 часа.
2. Телевизия – поява и развитие. 4 часа
3. Филмови тенденции в Холивуд, Боливуд, Европа и Азия. 4 часа.
4. Българското кино 4 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционен курс и запознаване с развитието на кино изкуството – личности, филми, проекти.

Практически задачи – самостоятелни и в екип.

Практическите упражнения имат за цел да провокират студентите да използват научените характеристики и решения в собствените си разработки..

Студентите самостоятелно работят по различни теоретични и практически задачи, които са свързани с реални канали, самото явление или тяхна концепция.

Анотация и синопсис на собствени идеи, съобразявайки се с характеристики на течения и стил на автор.

Анализиране и съпоставяне на реалност с проекти.

История на съвременното изобразително изкуството

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Диано Захариева

Структура на курса:

Студентите се запознават с историята на изкуството в исторически план и усвояват необходимия обем от знания, свързани с конкретните теми – изучаване на постиженията

в изобразителните изкуства и получаване на визуална информация за тях. Една от целите е да се разберат фактори и предпоставки за особеностите на изкуството през различните епохи (връзка с историко-социалната проблематика на времето). По време на учебните часове се изясняват термини и понятия в структурата на художественото обучение. Формира се естетическо отношение към изкуството.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Проследяване на най-ранните периоди на изкуството
- Преглед на хронологията на различните периоди на изкуството
- хронология на движението в изкуството

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да познават спецификите на различните епохи.
- да познават различните школи и автори

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Изкуството на Древен Египет. Символизъм в изкуството на Древен Египет. Стиллове и техники в изкуството на Древен Египет 2 часа
2. Изкуството на Античността. Древна Гърция: керамика , скулптура и архитектура,. 2 часа
3. Изкуство на Античността. Древен Рим. Скулптура и живопис. Мозайки и декоративни изкуства. 2 часа
4. Средновековно изкуство. Византийско изкуство 1 часа
5. Средновековие. Романско изкуство, Готическо изкуство 1 часа
6. Новото време: Изкуство на Италианския ренесанс. Маниеризъм. 1 часа
7. Изкуството на XVII в. Барок 2 часа
8. Изкуството в епохата на Просвещението - XVIII в. 1 часа
9. Изкуството на XIX век: Романтизъм, Реализъм 1 часа
10. Изкуството на XIX век: Импресионизъм 1 часа
11. Изкуството на XIX век: Постимпресионистите – цветът и мазката като структуриращи елементи на композицията: Съора, Ван Гог, Сезан 1 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Ислямско изкуство: (Османска империя, класически период) 2 часа
2. Българско средновековно изкуство 2 часа
3. Българското Възрожденско изкуство 2 часа
4. Изобразителното изкуство в контекста на естетико-художественото развитие 2 часа.
5. Анализ на картини на известни художници. 2 часа
6. Анализ на стиллове 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс е придружен в видео материали, анализ на репродукции, на творчески стиллове. Студентите разработва самостоятелна две писмени работи.

Съвременна българска литература

ECTS кредити: 4.5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Литература“, Филологически факултет

Лектор: проф. д-р Силиян Стоянов

Структура на курса:

Академичната дисциплина има за цел да:

Запознаване със съвременните тенденции и автори в новата българска литература. Въвеждане в проблематиката на съвременната българска литература, стилови характеристики, жанрови специфики. Международно разпознаване на българската литература. Търсене на национален профил в световната литература. Наследственост, сродства и перспективи на българската литература,

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- придобиване на широка литературна култура и най-вече ориентиране в съвременната българска литература,
- придобиване на литературен вкус при избора на произведения за сценарии, ;
- да могат да интерпретират литературен текст в драматургична форма

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Теми , стилове и автори в новата българска литература. 4 часа
2. Предизвикателствата на модерната проза. Какво и кой определя читателските вкусове? 4 часа
3. Българската литература като не/обичайно пространство, отвътре и отвън. 4 часа
4. Актуални прочити на новата българска литература. 4 часа
5. Българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции. 4 часа
6. Темите на Прехода в новата българска литература. 4 часа
7. Ефектът „Букър“ в българската литература.. 4 часа
8. Фантастика и познание в българската фантастична проза 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Анализ на творчеството на Здравка Ефимова. Възможности за екранизация. 3 часа.
2. „Кръв от къртица“ възможности за филмова адаптация. 3 часа.
3. Анализ на творчеството на Георги Мишев. Екранизации по негови творби. 3 часа.
4. Анализ на творчеството на Георги Господинов. 3 часа.
5. Да разказваш историята по много начини: близкото минало като литературен сюжет. 3 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи,. Лекциите се онагледяват с видео материали . Писмени анализи на теми и автори от лекционния курс.

Увод в технологията на звука

ECTS кредити: 4.5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Музика“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Венцислав Мицов

Структура на курса:

Курсът по Увод в технологията на звука – Студентите да придобият познания в развитието на основите на технологията на филмовия и тв звук, работа по изграждане на звуковия образ, да овладеят основните термини свързани с работата по звука.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да усвоят основите на звука;
- да придобият познания за работа със звук
- да запознае студентите със спецификата на звука в киното и телевизията

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за звук;
- да са запознати с видовете звук;
- да са запознати основните параметри на работата със звук в аудиовизуалните произведения.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Звукът като физично, физиологично и психическо явление. Разпространение на акустичните вълни в биологична среда, например човешкото тяло.
2. Взаимодействие на акустичните вълни с компонентите на тази среда. Интензивност на акустичните вълни. Връзка на параметрите на акустичната вълна със свойствата на средата
3. Поглъщане на акустични вълни 2 часа
4. Видове системи за звукозапис. Цифрови и аналогови системи. Компютърно базирани записващи системи. Мас и PC хардуер и приложни програми. 2 часа
5. Звука като физично и психологично явление; аналогов и дигитален звук, конверсия; компресия. Звукова среда; основни елементи в звукотехниката. 1 час
6. Midi – студио. Хардуерни особености и приложение. Компоненти на работни станции .Сравнителни характеристики на смесителните конзоли. 2 часа
7. Звукови ефекти - меню Transform. DirectX - прилага филтри, инсталирани в системата чрез библиотеката DirectX. 2 часа
8. Amplitude - ефекти, които променят амплитудата на звука. 2 часа
9. Delay Effects - ехо ефекти. 2 часа
10. Filters - филтри за звука. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Практически упражнения свързани с подготовка за работа на терен. 5 часа.
2. Практически упражнения свързани с акустика на интериор и екстериор. 3 часа.
3. Компресори, лимитъри, ревербератори и др. Микрофони. Мастеринг и постпродукция .Структура на звукозаписния процес. 5 часа.
4. Реверберация. Звукова вълна. Методи за цифрова обработка на звук 5 часа.
5. Редактиране на звук – меню Edit3 часа.
6. Noise Reduction - премахване на шум. Алгоритъм за премахване на шума: 5 часа.
7. Hard Limiting - изрязване на амплитудата над определено ниво.3 часа.
8. Filters - филтри за звука. 3 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекциите са обвързани с практически задачи, в които се прилагат различни аспекти от обработката на звука.

Студентите изготвят две практически зада за края на семестъра.

Увод компютърния монтаж

ECTS кредити: 4.5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о

Вид на изпита: практически

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Студентите да придобият умения в областта на компютърния монтаж и да придобият умения да разучават самостоятелно нови програми. Разглеждат се основните понятия свързани с изучаване на компютърна програма за монтаж, използване на ефекти. Студентите овладяват различни начини на монтажни връзки, усвояват основните правила за монтаж и подготовката за работа с новите технологии.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, свързани с развитието на новите компютърни технологии;
- подготви студентите за работа свързана с използването на компютърни програми за монтаж;
- . поготвя студентите за бъдещата им работа в киното и телевизията

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за работа с новите монтажни програми;
- да са усвоили принципите, спецификата и приложението на новите технологии при работа с изображение и звук;
- да са усвоили раздвижване на обекти, анимиране на обекти
- да са подготвени да работят в съвременните тв студия.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Създаване на L монтаж. Ползване на маркери за синхронизиране на клипове. Работа с клипове с различни видеоформати. 3 часа
2. Ефекти . Движение на кадъра .Инструменти за движения и анимация. 3 часа
3. Анимиране на клип с ключови кадри. Изрязване на част от видео файл3 часа
4. Работа с Видеоматериали имащи различна разделителна способност на една таймлиния. 3 часа
5. Многокамерен монтаж в реално време (9 източника SD, 3 източника HD). 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Настройки. Прекодиране на видеоформати. 5 часа
2. Практически упражнения свързани с анимиране на кадри. 5 часа
3. Практически упражнения свързани с движени в кадъра. 5 часа
4. Аудио настройки. Ниво на звука. Параметри и стойности на отделните аудио пътеки. 5 часа
5. Смесване на говор. Корекции. 5 часа
6. Възможности на новите версии на компютърните програми в областта на инструментите. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

За обучението се използват и анализират откъси от филми, тв предавания, анализи на отделни епизоди, разучават се нови програми, усвояват се новости в областта на компютърната обработка на кадрите. Практическите задачи са част от текущата оценка.

Драматургия на документалния филм

ECTS кредити: 4.5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимир

Структура на курса:

Дисциплината „Драматургия на документалния филм“ ще подготви студентите да анализират елементите на специфичния филмов език на документалното кино, основните изразни средства и начините на тяхното планиране при създаването на сценария за документален филм. Курсът дава теоретични и практически познания на студентите за същността на сценария за документален филм, както и за особеностите на драматургичната структура на вече готовия документален филм.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да запознае студентите с основните елементи, изграждащи сценария за документален филм;
- да ги запознае с особеностите на документалния филм, неговите прилики и отлики от игралното кино;
- да им разкрие спецификата на документалния аудиовизуален продукт и неговите допирни точки с публицистиката;
- да ги запознае с особеностите на документалния филмов разказ и ролята на импровизацията в работата на режисьора в документалното кино.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните принципи, по които се изгражда едно документално филмово произведение и един телевизионен аудиовизуален продукт;
- да имат изграден естетически вкус, позволяващ им да упражняват успешно професията на сценариста и кинорежисьора в документалното кино;
- да боравят свободно с основния набор от кинематографични инструменти, позволяващи да се изгради документален филмов разказ.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Особенности на документалното кино. Специфика на драматургията на документалния филм. – 3 часа
2. Сценарият в документалното кино. От идеята до сценария. – 3 часа
3. Сценарият като част от цялостния филмов проект. За формата на документалния сценарий. – 3 часа
4. Семантика на сценария за документален филм. Кодовете на документалния сценарий. – 3 часа
5. Гледната точка на документалния филм. Композиция на документалния филм. Документалните жанрове. – 3 часа

Учебна програма:

УПРАЖНЕНИЯ

Тема 1. Време и място в документалното кино – 3 часа

Тема 2. Филмов разказ и филмово действие – 3 часа

Тема 3. Реалната действителност и нейното отражение в документалния филм – 3 часа

Тема 4. Сюжет и фабула в документалния филм – 3 часа

Тема 5. Конфликтът в документалния филм – 3 часа

Тема 6. Същност на филмовия образ в документалното кино – 3 часа

Тема 7. Изграждане на драматургичната структура на документален филм – портрет – 3 часа

Тема 8. Създаване на филмов проект за документален филм. Сценарий, анотация, синопсис – 3 часа

Тема 9. Създаване на документален сценарий по историческа тема – 3 часа

Тема 10. Създаване на документален сценарий за документален филм за предстоящо събитие – 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Аудиторната заетост включва 15 часа лекции и 30 часа упражнения.

Извънаудиторната заетост включва работа с литература, изготвяне на творчески задачи и текстове и контролни във връзка с текущия контрол, подготовка за семинарните занятия, работа с електронни източници, подготовка за семестриалния изпит.

Текущият контрол включва присъствие на лекции и упражнения, участия в дискусии, изготвяне на презентации, изготвяне на творчески задачи и текстове, контролни и курсови работи.

Режисура в научно-популярни форми

ECTS кредити: 4.5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; г л. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът по „Режисура в научно-популярните форми“ дава теоретични и практически познания на студентите за същността на научнопопулярното кино, работата в подобни телевизионни формати и етапите на създаване на готовото аудиовизуално произведение от идеята до неговото финално осъществяване и разпространение. В началото на XXI век, в следствие на взаимодействието на телевизията, междувидовата граница, разделяща документалното, научнопопулярното кино и телевизионните формати, е силно размита. Поради тази причина, студентите следва да придобият знания в режисирането, както на документални, така и на научнопопулярни жанрове и форми.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да формира компетентности за дефиниране на видовото разграничение документално - научнопопулярно
- да формира компетентности за провеждане на предварителни тематични проучвания и изследване на различни източници при разработването на проект за научнопопулярен филм или подобна телевизионна форма;
- да формира компетентности за структурата, съдържанието и формата на научнопопулярния аудиовизуален продукт и неговите допирни точки с филмовото изкуство или с публицистиката;
- да формира компетентности за осмислена и ефективна употреба на специфични режисьорски похвати при реализирането на научнопопулярно произведение;
- да формира компетентности за спецификата на визуалното повествование и ролята на ролята на режисьора в научнопопулярното кино/

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

1. Формирали са компетентности за принципите, по които се изгражда едно филмово повествование в научнопопулярното кино или такъв телевизионен аудиовизуален продукт;
2. Формирали са компетентности за развитие на филмов проект за научнопопулярен филм или телевизионна форма от идеята до сценария;
3. Формирали са компетентности за визуална интерпретация на темата или за професионално осъществяване на такава кино или телевизионна жанрова форма;
4. Формирали са компетентности да боравят ефективно с кинематографичните инструменти, позволяващи да се създаде качествен аудиовизуален продукт;
5. Формирали са компетентности за реализация на научнопопулярен филмов или телевизионен проект;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Специфика на научно-популярното кино. Видове. Специфика според предмета на изследване. Взаимоотношения с другите документални форми. 3 часа
2. Науката като основа на съвременната цивилизация. 4 часа
3. Изкуството и науката – взаимни прониквания. Киното и телевизията – отношения в глобалната ера. Влияние на телевизията върху смесването на видовете в кино. 3 часа
4. Възможности за адаптиране на научни и популярни проблеми към различна по възраст и интерес аудитория. Структура на построяване. 3 часа
5. Режиатура на научно-популярния филм. 3 часа
6. Специфика на научнопопулярния сценарий. Режиурът в научнопопулярните филми – особености на функциите му. Постановъчна специфика. 3 часа
7. Режирането на научнопопулярен филм – „другото“ кино. Публиката и разпространението на научнопопулярния филм. 3 часа
8. Етнографският филм. Възстановки, интермедии или работа с архивен материал. 3 часа
9. Филми за животни, растения, микро и макро космос. 3 часа
10. Филми интерпретиращи научна информация. Особенности на звука в НПФ. Диктор и коментар. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Анализи на научнопопулярни филми и форми. 5 часа
2. Проучване на научни източници и изграждане на концепции за визуално представяне. 5 часа
3. Разработване на творчески проект за научнопопулярен филм. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции и упражнения, анализи на филмови и тв произведения, работа по заден текст, анализ на картини и фотографии. Целта на лекциите е да се усвоят основните принципи и специфика при работа върху документални форми. Студентите да придобият умения и знания за елементите, от които се изгражда документалния филм, да усвоят спецификата на документалното кино и телевизионните жанрове. Да са наясно с творческата роля на режисьора при различните етапи на създаване на филм. Да усвоят професионални умения при работата в основния творчески екип. Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания, свързани с етапите на изграждане и създаване на документален филм.

Увод в композиция на фотоизображението

ECTS кредити: 4.5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Киното, а по-късно и телевизията възникват на базата на добре развита и осмислена през времето и творческото развитие фотография в нейния пълен художествен смисъл. Считаючи, че фотографията е един от родоначалниците на тези две технически визуални изкуства във киношколите е прието обучението да започва с обучение в изобразителните и художествените стойности на фотографията. Тя, фотографията, се оказва изключително удобна от методологическа гледна точка преди всичко със своята "статика", тъй като дава възможност много детайлно да се усъвършенствуват изразните средства, а в практическите упражнения по най-евтиния способ да се изпълняват, а след това да се анализират индивидуалното виждане на студента-автор, и в процеса на анализа да се внасят корекции за по-пълно създаване на фотографския художествен образ.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да се овладеят изразните средства на професията с методите на фотографията;
- да се формира умение за работа по реализиране на собствена снимачна фотографска работа
- да се формират умения у студентите за анализ на изразните средства на фотографията и операторското майсторство – композиция, светлина, цвят.
- да се формират способности за анализ и оценка на фотографски произведения.
- да спомогне в преминаването от статично към “кинетично” изображение в кино и телевизия

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

Студентът да овладее фотографската техника и да може сам да направи свои фотографски разработки. Реализирайки тези свои практически задачи той ще усвоява придобиваните теоретични знания.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Фотографията - особена област на визуално творчество, връзката и с телевизията и киното. Раждање на фотографията. 3 часа
2. Фотографска техника. Фотографски обективи и фотоапарати – видове Устройство на фотографския обектив. 3 часа
3. Фотографска снимка и език на фотографията. Определяне на експозицията на снимката. Измерване на експозицията.
4. Многообразие от жанрове във фотографията. 3 часа
5. Нови тенденции в техническото развитие на фотографията.
6. Електронна фотография. Цифров образ. Компютърна обработка на фотографския образ.
7. Принцип на цифровата фотография. 4 часа
8. Особенности на цифровия фотоапарат. Носители на изображението, запаметяващи устройства. Избор на фотоапарат. 3 часа
9. Принципи на композицията - изразителност и лаконичност. Възприемане на пространството в кадъра и формата на предметите. Отворена и затворена композиция. Симетрия и асиметрия. 3 часа

10. Организиране и отсичане на художествения образ. . 4 часа

11. Гледна и снимачна точка. Зрителен и смислов център на картината. Мащаб на изображението. Фронтална и диагонална композиция. Цялостност и неделимост на композицията. Равновесие и ритъм в кадъра. . 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Тема 1 Портрети при естествено осветление - емоция, състояние и психология на портрета, при слънчево и облачно време	3 часа
2. Тема 2 – Пейзажни снимки - състояния и настроения в природата	2 часа
3. Тема 3 – Натюрморт - предметна композиция на натура или в интериор в съчетание с определено свето-тонално	2 часа
4. Тема 4 – Архитектурни снимки - екстериор или интериор	2 часа
5. Тема 5 – Лице /портрет/ и предмет	3 часа
6. Тема 6 - Снимки на тема СОЦИАЛНИ НАБЛЮДЕНИЯ	3 часа

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции, анализи на филмови и тв произведения, работа по заден текст, анализ на картини и фотографии. Целта на лекциите е не само да се усвоят основните понятия в теорията ана монтажа, но и да се прилагат правилно и с творчески усет в разбичните видове игрални, документални и тв форми.

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на пректика усвоените зания чрез различни форми – анализи и разкодровки на текст, на картини и фотографии, работа върху фоторазказ, умения да се изгражна действие и да се използват основните принципи и правила във филмовия език.

Технология на видеомонтажа

ECTS кредити: 4.5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о

Вид на изпита: практически

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Курсът по Технология на видеомонтажа. има за цел да запознае студентите с използването на модерните технически средства и съвременните технологии в телевизионно производство. Разглеждат се основните понятия свързани с технологията на видеомонтажа, която е основна част на телевизионното производство. При тях той е заключителната част от един творчески процес.

Академичната дисциплина има за цел да:

- а въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, свързани с тв сигнал, видовете тв апартни
- подготви студентите за самостоятелна работа в постпродукция в телевизия;
- . а подготвя студентите за бъдещата им работа в тв предавания

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- След завършване на курса по Технология на видеомонтажа I ч. студентите трябва:
- Да са придобили знания за работата в постпродукция;

- Да са усвоили начините на изготвяне на различни надписи на режисьорски пулт;
- Да обработват компютърно видеосигнал и кадър

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Видеолента. Видеозапис.Технология на видеозаписа.
2. Контролни и управляващи сигнали. Видове видеокасетофони и мястото им в монтажна апаратна. 3 часа
3. Технологич ни изисквания за видеозапис , предназначен за видеомонтаж. Технологични сигнали. Монтаж с преливане и специални ефекти посредством генератори за цифрови и аналогови ефекти. . 3 часа
4. Видове монтажни апаратни .Блокова схема на монтажна апаратна с два касетофона и звукова маса. Технология на работа. 3 часа
5. Видове монтаж в постпродукционна монтажна апаратна.Автоматичен монтаж по предварително създаден EDL. Видорепетиция и изготвяне на монтажен план.EDL . 3 часа
6. Цифрови формати за запис на видео. Видеостандарти. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Видеосигнал.Звукови пътечки и работа с тях.Тайм код. 3 часа
2. Постпродукционна монтажна апаратна. 3 часа
3. Монтаж с преливане и специални ефекти посредством генератори за цифрови и аналогови ефекти. 3 часа
4. Звукови смесителни маси. 3 часа
5. Двойна експозиция,блубокс /цветен, яркостен и линеен ключ/.Правила за преход от кадър в кадър. Генератор за цифрови ефекти. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции, анализи на филмови и тв произведения, работа по заден текст, анализ на картини и фотографии. Целта на лекциите е да се усвоят основните приципи и специфика при работа с игрални форми. Студентите да придобият умения и знания за елементите, от които се изгражда игралния филм, да усвоят спецификата на игралното и тв кино .Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез монтаж на различни упражнения – монтаж на игрални епизоди, филмови преходи, работа със диалог и звук.

Снимачна техника и апаратура

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Студентите ще бъдат запознати с операторски приспособления като – операторски транспорт, приспособления за устойчивост на камерата при движение и устройства съпътстващи снимачната апаратура и помагачи в работата на оператора. Практически студентите ще получат обем от познания, необходими при постигане на задачите за пълно и икономически обосновано обезпечаване на филмова или телевизионна продукция с компетентно поръчана и комплектована техника за цялостна реализация на

филмопроизводствен процес и правно познаване на работата с наетата и стопанисвана от тях техника.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формира у студентите общ обем от познания и практически умения,
- усвоят спецификата на съвременната снимачна техника;
- да прилага техническите съоръжения в различните видове производства

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- необходими при постигане на задачите за практическо осъществяване на реализацията на художествения образ във филма посредством снимачната техника
- усвояване на операторските приспособления.
- усвояване на приложението на съвременната снимачна техника в различните жанрове.
- Усвояване на баланс на цветна температура и експонетрия.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Психофизически ефект при наблюдаване на киноизображението, възприятие на отделните фази (кинокадри) като непрекъснато, плавно протичащо в действителността явление Принцип на действие на кинокамерата. 3 часа
2. Камера – принципно устройство Видове обективи. Специфика на работа при документален и игрален филм 3 часа
3. Обективи: класификация по фокусно разстояние, класификация по заден отрязък; класификация по присъединителен размер (P, PL и BNCR фасунги). Вариообективи. Пространствена и дълбочинна перспектива. 3 часа
4. Влияние на параметрите фокусно разстояние, бленда и разстояние до снимания обект на величината дълбочина на рязкоизобразяваното пространство. Използване на тази зависимост при реализиране на различни творчески решения и при специалните оптически ефекти. 3 часа
5. Формат на филмовото изображение. Е ли то творчески елемент? Видове формати. Еволюция на форматите. Причини за тяхното развитие. Ефект на участие. 3 часа
6. Подбор на филтри. Баланс на цветна температура и експонетрия. 3 часа
7. Вариообективи ANGENIEUX и COOKE VAROTAL. Характеристики. 3 часа
8. Аксесоари към камерита. Стативи и стативни глави
9. Follow Focus 1Memory Cards, Статив Tripod, Stingers, Reflectors, Flags, Generator, Lighting Gels, Dolly 3 часа
10. Steadicam or Gimbal. Драматургично изразяване на движението в кадър и композиционни решения. 3 часа
11. Операторски транспорт – снимачни кранове, операторски колички, релсови пътища. Приспособления за снимки от превозно средство. Платформи. Правила на работа и техника на безопасност. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Комплектоване на камерата със снимачни обективи. 3 часа
2. Подбор на филтри. Баланс на цветна температура и експонетрия. Заснемане на кратък етюд. 3 часа
3. Оптика. Тестове, настройка. Работа с колиматор. Заснемане на кратък етюд. 3 часа
4. Упражнение за работа с Gimbal. Заснемане на кратък етюд. 3 часа
5. Заснемане на кратък етюд с изпилване на различна оптика. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекциите са съвместени с практически упражнения в ТВ студио при използването на различна снимачна техника, движения на камерата, експонметрия. Изготвят се 2 практически упражнения за завършване на курса

Основи на филмовото производство

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иво Николов

Структура на курса:

Основната цел на курса е да запознае студентите със сложните проблеми на организацията, финансирането и реализацията на аудиовизуалното производство в условията на еволюция, бум от нови технологии, непозната социална динамика и развитие на комуникационните техники и практики. Разглеждат се основните понятия свързани с отговорността за цялостната производствена реализация, за възможността за най-добро разпространение на продукта, което се реализира от продуцентата.

Студентите овладяват различни начини на организацията на филмовото и тв производство, календарен план и бюджет на продукция

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и проблеми, свързани с работата игралното кино и тв.
- подготви студентите за работата им в екип в телевизията и киното

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с работата на продуцента;
- да са усвоили принципите, спецификата продуцентското начало в киното и тв;
- да могат придобията познания свързани с организацията ,финансирането и изговянето на бюджет за аудиовизуални произведения;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Производството на прага на XXI – нови технологии, глобални измерения. 3 часа.
2. Аудиовизуалното производство като средство за влияние и източник на нови елити. Аудиовизуалното производство и медиите – нова проблемна ситуация. 3 часа.
3. Статусът на продуцента в институционалната система на аудиовизуалното производство. 3 часа.
4. Продуцентът като генератор на позитивни социални процеси. Продуцентът и междуличностното общуване в екипа. 3 часа.
5. Основни източници на финансиране. Календарно-постановъчен план – основен инструмент за планиране производствената реализация. Видове бюджети. 3 часа.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Продуцентът и управлението на комуникациите в условията на новите информационни технологии. 2-часа

2. Елитът от аудиовизуалното производство като комуникатор на жизнени стилове и образци на потребление. 2-часа
3. Продуцентското начало в БНТ. Продуцентът като съвременен новатор. 2-часа
4. Продуцентът като селекционер на реализаторски екип.
5. Продуцентът като част от елита на аудиовизуалното производство. 3-часа
6. Продуцентът и управлението на организационните комуникации. 2-часа
7. Бюджетът на аудиовизуалния проект – планова калкулация на всички разходи необходими за производствената реализация на проекта. 3-часа
8. Техника и технология за изготвянето на реален бюджет. 2-часа

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции върху основните теми. Лекционният курс се осъществява по традиционния начин, като се подкрепя с репродукции, документални и игрални филми. Поставят се задачи за самостоятелна работа или работа в екип в извънаудиторната заетост. Студентите изготвят бюджети на различни видове филми.

Работа с микрофони

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Музика“, Факултет по изкуствата

Лектор: д-р Маргарит Русев

Структура на курса:

В дисциплината Работа с микрофони студентите ще се запознаят с основните характеристики на микрофоните, видовете микрофони, основните изисквания за боравят с микрофони на терен и постпродукция.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Усвоят различите видове микрофони;
- Характеристики на микрофоните.
- Работа на терен и в студио с микрофон.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Спектрален състав на акустичния сигнал. Електроакустични преобразуватели от генераторен и двигателен тип. Микрофони. Параметри на микрофоните.. 2 часа
2. Характеристики на микрофоните. Честотна характеристика.
3. Номинална чувствителност Характеристична чувствителност Характеристика на насоченост 3 часа
4. Видове микрофони В зависимост от характеристиката на насоченост. Ненасочени. Еднострочно насочени. Двустранно насочени. 3 часа.
5. Електродинамичен и електростатичен микрофони . Кондензаторни (електростатични) микрофони. 3 часа
6. Основни принципи при употреба на микрофони. Взаимодействие на няколко микрофона. Правилото три към едно. Комбинирани микрофони на подиум. Вятъра и микрофоните. 2 часа.

7. Безжична микрофона система Sennheiser EW135-G2 с ръчно преносим предавател. Безжична микрофона система Sennheiser EW 122
8. Безжична микрофона система Sennheiser EW-152 Headset2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

Стереофонични микрофони. 2 часа.

Амплитудно - честотна характеристика електро акустическото преобразуване. 3 часа.

Омнидиректни (всеобхватни) и Кардиоидни микрофони4 часа

Хиперкардиоид и Суперкардиоид микрофони3 часа.

Електрически аспекти на микрофоните. 2 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекциите и упражненията са насочени усвояване на техническите параметри на работата с микрофони, използването им в различните игрални и документални форми

Извънаудиторната заетост 60 часа включва работа с литература, самостоятелна работа върху звука на филмовото произведение. Писмен анализ на филмова творба. Практическа задача свързана с работата с микрофон.

История на българското кино

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: писмен

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Студентите трябва да придобият необходимите знания за историята на българското кино, което ще разшири и обогати общата им и по-специално филмовата им култура. Разглеждат се началото на киното в България, важите етапи от развитието на кинопроизводството, автори и творби знакови за киното ни.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Усвоят етапите в развитието на българското кино;
- Се запознаят с етапни произведения на българското кино;
- Запознаят с жанровете в българското кино

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да знаят историческото развитие на българското кино;
- Да знаят етапни произведения на класическото българско кино;
- Да знаят стиловете на известните български режисьори;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Първи снимки в България. Пионери на българското кино. Васил Гендов, Борис . Грежов. Филми, теми и сюжети. 2 часа
2. 1946 година - приет първият закон за кинематографията. Захари Жандов - . Филми по класически произведения. 1 часа
3. Развитие на жанровете. Българската комедия. Нови имена в българското кино.
4. Детско кино. Българското кино 60 те – 80 те години2 часа
5. Създаване на Студия за игрални Бояна 1962г. Режисьори през първия период на функциониране на студиата. Филми и Теми.2 часа

6. Разцвет на българското кино. Знакови творби и автори. Награди и популяризиране извън пределите на страната. 2 часа
7. Теми и течения в българското кино. Разцвета на българското кино. Авторы и творби
8. Българското кино 90 те – и началото на новия век. 2 часа
9. Българското кино в навечерието на новото хилядолетие. Историческите промени от 1989 година и тяхното отражение върху националното филмопроизводство. 2 часа
10. Съвременното българско кино в контекста на европейското кино. Нови имена, стилове и теми в българското кино. 1 часа
11. Телевизионните сериали – елемент от развитието на новото българско кино. 1 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Анализ на филм - „Лачените обувки на незнайния войн“ (1979) Р. Вълчанов. - 3 часа
2. Анализ на филм „Крадецът на праскови“ 1964 В. Радев- 3 часа
3. Анализ на филм „Матриархат“, 1977 Людмил Кирков- 3 часа
4. Анализ на филм „Случаят Пенлеве „(1968) по Свобода Бъчварова Г. Стоянов
5. Анализ на филм „„Вилна Зона“ (1975) Е Захариев- 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекциите и упражненията са насочени към осмисляне на тенденциите в развитието на българско кино. За обучението се използват прожекции на етапни произведения, анализират се откъси от филми, обсъждат се актуални творби на игралното, документалното и ТВ кино, срещи с изтъкнати автори – драматурзи, режисьори, оператори. Изготвят се две писмени работи за края на семестъра.

Кинотерминология

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: III

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Дисциплина е насочена повече към термините на кинематографията, но също така основно ръководство за филмова терминология, което всеки работещ в киното трябва да знае. Представени са версиите на английски, което е необходимо знание за работа във филмова продукция.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Усвоят професионалната терминология;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Термини свързани със заснемане. 7 часа
2. Термини свързани с структурата на филма . 5 часа
3. Основни термини за разказване на истории . 3 часа.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Работа на терен с използване на професионална терминология. 5 часа.
2. Работа над сценарии с използване на кино терминологията на английски език. 5 часа.
3. Работа в ТВ студио – усвояване на термини по време на подготовка и снимки. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекциите и упражненията са насочени усвояване на терминологията използвана в различните етапи на филмовото производство

Извънаудиторната заетост включва работа с литература, самостоятелна работа .

Изпитът е под формата на тест.

Основи на компютърния монтаж

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Студентите да придобият умения в областта специфичните възможности на компютърния монтаж, използване на всички инструменти, иновации в програмата и възможност за създаване на атрактивни видеа за различни приложения.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в работата с различни инструменти ;
- подготви студентите за работа свързана съвместяването на монтажните програми;
- подготвя студентите за създаване на атрактивни и широко приложими видео продукти

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са задълбочили знанията от първата част;;
- да са усвоили принципите , работа с алфа канали цветови трансформации;
- да са изготвят трейлъри на филми, книги, презентации;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Използване на Алфа канал. Прилагане на ключ за прозрачност Blue Screen. 3 часа
2. Редактиране на непрекъснатост. Кръстосан и паралелен монтаж. 3 часа
3. Иновации в звука. 3 часа
4. Редактиране на непрекъснатост. Кръстосан и паралелен монтаж. 3 часа
5. Cutaway and Insert J Cut and L Cut. Match Cut Shot Reverse Shot.
6. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Практически упражнения свързани с Използване на Алфа канал. 5-часа
2. Практически упражнения свързани с ключ за прозрачност Blue Screen 5-часа
3. Практически упражнения свързани с Мултикам. 5-часа

4. Трейлър на книга 5-часа
5. Създаване на видео есе или подкаст, е видео блог, 5-часа
6. Практически упражнения свързани с Аудио филтри. 5-часа
7. Практически упражнения свързани с Микс. 5-часа

Организация и оценяване на курса:

За обучението се използват и анализират откъси от филми, ТВ предавания, анализи на отделни епизоди, разучават се нови програми, усвояват се новости в областта на компютърната обработка на кадрите.

Телевизионно режисура

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът по „ТВ режисура“ обхваща специфика на различните телевизионни жанрове и форми. Концепция и цел на телевизионно предаване. Избор на водещ. Отношение режисьор, редактор, водещ, художник. Режисура на предаване на живо. Видове ТВ продукции. Спецификата на работа на режисьора в студио или подвижна апаратна при многокамерен метод на снимане. Сътрудничество между режисьора и режисьора на пулт. Екипни взаимодействия и професионални стандарти.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да формира **компетентности** за работата на режисьора в телевизионното производство;
- да формира **компетентности** за особеностите на телевизионните жанрове и форми;
- да формира **компетентности** за телевизионното производство.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Формирали са **компетентности** за основните прилики и разлики между работата на режисьора в киното и телевизията;
- Формирали са **компетентности** за специфичните за телевизията професионални стандарти и изразни средства;
- Формирали са **компетентности** за телевизионните жанрове, форми и формати.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Специфика на ТВ режисура в различните телевизионни жанрове и форми. 3 часа
2. Видове ТВ предавания. 3 часа
3. Прилики и разлики при работата на режисьора в телевизионните филми и кинофилми. Основни правила при работата на режисьора във видовете телевизионни филми. 4 часа
4. Отношение режисьор, редактор, водещ, художник. Избор на водещ. 3 часа
5. Режисура на предаване на живо. Видове телевизионни станции и ТВ продукции. 3 часа
6. Работа на режисьора в студио или подвижна апаратна при многокамерен метод на снимане. Сътрудничество между режисьора и режисьора на пулт. 4 час

7. Съчетание на видовете и жанровете от киното с тези на телевизията в едно предаване или филм. 3 часа
8. Особености на работата на режисьора в различните видове телевизионни предавания, изискващи друг вид организационна и творческа нагала. 3 часа
9. Изграждане на концепция и цел на телевизионно предаване. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Работа в екип или ТВ студио – филмов етюд – откъс за тв сериал. 5 часа
2. Работа в екип или студио – режисура на многомерно – директно предаване. 5 часа
3. Работа в екип или ТВ студио – тв игра. 2 часа
4. Работа в екип или ТВ студио – новини. 3 часа.

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции и упражнения, както и екипни и самостоятелни задачи като режисьорска концепция за телевизионно студентско предаване – на конкурсно начало (печели най-доброто) или кастинг за водещ, заснемане на пилотното предаване от съответния курс.

Основи на композиция на фотоизображението

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Теоретичната част и практическите упражнения позволяват да се работи детайлно и систематично върху композицията на изображението, осветлението, тоналното и цветово решение на фотографския кадър, което практически прави дисциплината „Основи на композицията на изображението“ едно въведение в майсторството на режисурата.

В практически план овладяването на основите на композицията със средствата на фотографията дава възможност за реализация на нашите бъдещи специалисти и в други области на изкуството и живота извън киното и телевизията - фотографската реклама, научната и приложна фотография и др.

Академичната дисциплина има за цел да:

- се овладеят изразните средства на професията с методите на фотографията;
- се формира умение за работа по реализиране на собствена снимачна фотографска работа
- се формират умения у студентите за анализ на изразните средства на фотографията и операторското майсторство – композиция, светлина, цвят.
- се формират способности за анализ и оценка на фотографски произведения.
- спомогне в преминаването от статично към “кинетично” изображение в кино и телевизия

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Студентът да овладее фотографската техника и да може сам да направи свои фотографски разработки. Реализирайки тези свои практически задачи той ще усвоява придобиваните теоретични знания.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Организиране и отсичане на художествения образ. 4 часа
2. Светлина и осветление в художествената снимка. 4 часа
3. Тонално построяване на кадъра и съотношение на тоновете. 4 часа
4. Портретни снимки. 4 часа
5. Методика на работа при снимка в натура 4 часа
6. Допълнителна обработка на изображението в компютър. Съвременната фотография – изкуството да изобразяваш документално и художествено. 5 часа
7. Съвременната фотография – изкуството да изобразяваш документално и художествено. 5 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Съвременни фотографски техники 3 часа
2. Тонално построяване на кадъра и съотношение на тоновете. 2 часа
3. Светлина и осветление в художествената снимка. 2 часа
4. Използване на основните характеристики за мобилност и бързина на снимката. 2 часа
5. Техника на фотографията в различни жанрове 3 часа
6. Допълнителна обработка на изображението в компютър 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции, анализи на филмови и тв произведения, работа по заден текст, анализ на картини и фотографии. Целта на лекциите е не само да се усвоят основните понятия в теорията на монтажа, но и да се прилагат правилно и с творчески усет в различните видове игрални, документални и тв форми.

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – анализи и разкадровки на текст, на картини и фотографии, работа върху фоторазказ, умения да се изгражда действие и да се използват основните принципи и правила във филмовия език.

Драматургия на телевизионните форми

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът дава теоретични и практически познания на студентите за същността на телевизионните форми – новини, риалити формати, предавания и др. и фазите на формиране на драматургическия текст от идеята до готовия литературен сценарий. Учебният процес включва и работата в процеса на реализация на сценария в завършено екранно произведение.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Усвоят спецификата да драматургията на ТВ формите;
- Усвоят жанровата специфика;
- Да прилагат нови ТВ формати

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Телевизионните жанрове. Видове. Специфики. 2 часа
2. Проблемите на телевизионния формат и неговата драматургична основа. 3 часа
3. Художествени жанрове – телевизионен театър и телевизионен филм ТТВ драма
Телевизионен филм. Звуковата картина като елемент от визуалната.
Документална природа на телевизията. 3 часа
4. Комуникация с телевизионната аудитория - правила, инструменти и сюжетни похвати, затворени в професионалното понятие „телевизионен формат“. 3 часа
5. Последователно моделиране на предварително зададени реакции на публиката - основа на драматургичната структура на формата. 2 часа
6. Форматът се разглежда извън конкретния предмет; като динамична система: като множество многостепенни кодове. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Семинар на тема „Същност и основни принципи на сценария за ТВ жанровете.4-часа
2. Създаване на сценарий за ТВ жанр. 4 часа
3. Композиция. Експозиция, завръзка, перипетия, кулминация, развръзка, финал. 4 часа
4. Интериор и екстериор при ТВ жанрове. 4 часа
5. Специфика на телевизионния език – на изразно и повествователно ниво.4 часа
6. Реализиране на телевизионен формат . 6 часа
7. Реализиране на телевизионна игра. 4 часа

Организация и оценяване на курса:

Аудиторната заетост включва 15 часа лекции и 30 часа упражнения.

Лекционен курс за запознаване с реалността в сферата на киното и телевизията.

Особености на двата медийни канала, както и на различните аудио-визуални продукти за тях. Анализ на успешни и провалени такива.

Практическите задачи са на базата на лекционния материал – създаване на сценарии, проект за ТВ, предаване, проекти за ТВ дизайн. Реализация на ТВ форма.

Извънаудиторната заетост 60 включва работа по подготовката за реализацията на предаванията по време на упражненията

Компютърни формати

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова;

Структура на курса:

В дисциплината студентите ще се научат да боравят свободно с различните графични, видео и аудио дигитални формати. Дисциплината Дигитални формати ще даде основа на студентите, която да им бъде полезна при използването на съвременните техники и технологии, да ги приучи да преценяват в конкретни ситуации какъв дигитален формат да използват.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да въведе студентите в принципите, особеностите структурата на дигиталните формати;
- да ги научи да сравняват отделните дигитални формати;
- да усвоят и боравят със спецификата на дигиталните формати;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните компоненти свързани с дигиталните графични, аудио и видео формати;
- да боравят с различни компютърни програмни, които поддържат специфични дигитални формати;
- да боравят с професионална терминология

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Видове кодиране и компресиране на видео. Контейнер - AVI и Quicktime MOV, MPEG
2. Приложение на Контейнерният файл. се използва за идентифициране и сливане на различни типове данни. 2 часа
3. Файлове с изображения. Съвместна група фотографски експерти (JPEG или JPG), Формат за обмен на графики (GIF), Scalable vector graphics (SVG), Графика на преносими мрежи (PNG), Tagged image file format (TIFF or TIF) 2 часа
4. Видео файлове. 3 часа
5. Аудио файлове. . MPEG 4 аудио (M4A). MPEG слой аудио 3 (MP3). Аудио файл с вълнова форма (WAV). 2 часа
6. MP4 (Moving Picture Experts Group) MP4 файлове, кодирани с H.264 видео и AAC аудио
7. MP4 (Експертна група за движещи се изображения) - мултимедиен контейнерен формат.2 часа
8. Специфична софтуерна или хардуерна имплементация на видео компресиране и/или декомпресиране - използването на специфичен видео компресиращ формат. . 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Съвременният потребител и новите търсения в областта на форматите. 6 часа.
2. Дигитални формати, кодиране, запис. 6 часа.
3. Некомпресирано видео – параметри. Компенсирано видео - формата на файл или поток от информация MPEG-2 Part 2, MPEG-4 Part 2, H.264 (MPEG-4 Part 10), Theora, Dirac, RealVideo RV40, и VP8. 6 часа
4. Дигитални формати в зависимост крайната необходимост, експорт, конвертиране. 6 часа.
5. Архивиране. 6 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекциите са насочени към запознаване с различните видове дигитални формати и тяхното приложение. Самостоятелните задачи и тестове , имат за цел да затвърдят и развият знанията на студентите по отношение на различните формати, приложението , спецификата им и обработката.

Съвременна фотография

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Преподаваният материал по „Съвременна фотография“ от една страна ще провокира студентите за артистично и нестандартно възприемане на заобикалящата ги натура, и от друга да ги запознае с новите възможности на фотографията, с новите тенденции в творческото и технологичното ѝ развитие.. В дисциплината се включват задълбочен анализ и изясняване на принципите и особеностите на цифровата фотография, видовете фотоапарати и изискванията към тях, както и запознаване с каталожните данни и фирмите, които ги произвеждат

Академичната дисциплина има за цел да:

- получат фундаментален обем знания по съвременното приложение на цифровите технологии
- разгледа и съпостави мястото на съвременната фотография сред останалите изкуства, свързани с визия – кино, телевизия и театър;
- усвоят различните фотографски жанрове

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Съвременната фотография – отдалечаване от традиционните стилове. 1 часа
2. Съвременна фотография а създавани фотографски изображения с помощта на аналогова камера или цифрова камера. 2 часа
3. Развитие на фотографската техника и отражението ѝ върху художественото развитие на отделните фотографски жанрове. 2 часа
4. Принцип на цифровата фотография. Разликата и от конвенционалната фотография. Предимства и недостатъци. 2 часа
5. Фотографията като изкуство или индексикален и регистрационен образ. Предмет и форма в съвременната фотография. Авангардна съвременна фотография. 3 часа
6. Съвременната фотография – изкуството да изобразяваш документално и художествено. Съвременна фотожурналистика. Съвременна спортна фотография. 4 часа
7. Работата на съвременните световни фотографи като свой поглед към съвременния свят.
8. Тенденции в развитието на фотографията на 21 век, обусловени от развитието на дигиталната техника и общественото развитие на човечеството. 3 часа
9. Преобразуване на светлината паднала върху носителя на изображение в импулси, запамятавани цифрово. Запис на изображенията. Стандарти. 2 часа
10. Основни характеристики на цифровата фотография. Цвето предаване. Разделителна способност. Стабилност на електронното изображение. Оперативност. Стойност. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Програми-Capture One, With room, Photoshop. Възможности. 1 часа
2. Цифрова фотография и обществен живот. Професионален фоторепортаж. Опит на световни фотографски агенции. 2 часа
3. Модна фотография. Творчеството на Ъруин Блуменфелд и Лилиян Басман. Анализ. 2 часа
4. Рекламна фотография. Творчеството на Ъруин Пен и Еухенио Рекуенко. Анализ. Кой са инфлуенсърите 2 часа

5. Портретна фотография. Творчеството на Ман Рей, Рене Перл и Ричард Ейвидън. Анализ. 2 часа
6. Запознаване с творчеството на изявени български фотографи. Станка Цонкова-Уша, Александър Нишков, Калин Руйчев, Темелко Темелков и др. 2 часа
7. Нови тенденции в развитието на цифровата фотография. 2 часа
8. Снимки в екстериор и в павилион. 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Аудиторната заетост включва – лекционен курс, анализ на фотографии, дискусии, дебати,. Тестове.

Извънаудиторната заетост включва работа с литература, самостоятелна работа върху определен елемент т филмовото произведение. Писмен анализ на филмова творба. Подготовка за упражнения.

За изпит се източват предварителна заявени фотографски задачи

Многокамерен метод на снимане

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Крум Иванов

Структура на курса:

Целта на дисциплината е да запознае студентите с основните принципи и специфика на работа при многокамерното снимане. Тя е свързана с техниката на режисьорския пулт директните предавания и работата в тв студио

Обучението включва основни принципи на многокамерното снимане и монтаж използвани в тв продукции – публицистика, магазинни предавания, концерти.

Настройката с множество камери, режимът на производство с множество камери или мултикамера е метод за създаване на филми и видео продукция. Няколко камери (филмови или професионални видеокамери) се използват на снимачната площадка и в същото време записват или излъчват сцена.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите на многокамерното снимане;
- ги подготвят за работа като режисьори на пулт;
- усвоят и боравят с изразните средства – визуални, звукови при работа с повече от една камера;
- ги подготви за работа в телевизия;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да са придобили знания за работа с повече от една камера;
- Да работят в телевизия в директни и предавания на запис;
- Да работят като режисьори на пулт;
- да са запознати с основните предавания, в които се ползва многокамерен монтаж.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Принципи на заснемането с няколко камери Multi-Angle Storytelling. 3 часа
2. Стратегическо използване на множество камери за едновременно предаване на различни аспекти на действието. Логистиката на местоположението на централна камера. 3 часа
3. Динамично движение на камерата. Използване на техники - кранове с камери, колички, дроне, за заснемане широки, плавни движения. 3 часа
4. Композиция на разделен екран. Показване множество ъгли на камерата едновременно в един кадър. 3 часа
5. Основни инструменти: Дистанционно управление на камерата Наблюдение и възпроизвеждане. Видео превключватели и миксери- Blackmagic Design ATEM Mini и софтуерно базирани решения като vMix или OBS Studio. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Създаване на плавни и визуално преходи между ъглите на камерата. 3 часа.
2. Картина в картина (PiP) наслагване 3 часа.
3. Показване на няколко ъгли на камерата едновременно в рамките на основния кадър.
4. Често срещани грешки при видеозаснемане с няколко камери. 4 часа
5. Предимства/недостатъци на техниките с множество камери. 3 часа.
6. Публицистични предавания. 3 часа.
7. Музикални предавания. Политическо ток-шоу. Младежко предаване Забавни предавания. 3 часа
8. Балет. Камерен концерт. Симфоничен оркестър. Особености на музикалните инструменти и избор на крупности. 4 часа
9. Риалити формати. Фолклорни предавания. Директно предаване, запис.
10. Музикална фраза и избор на подходяща крупност. 4 часа.
11. Мястото и значението на публиката при многокамерното снимане. - 2 часа.

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции, тв предавания, работа по заден текст, създаване на сториборд, изготвяне на схеми на разположение на камерите.

.Практическите упражнения имат за цел да приложат на практика усвоените знания в основните дисциплини – режисура, операторство, монтаж.

Лекционният курс и практическите упражнения се провеждат в телевизионно студио.

Студентите самостоятелно работят по различни задачи, които са практически. Създават кратки етюди свързани с различното приложение на многокамерното снимане.

Крайната оценка се формира от работата по време на семестър екипна практическа задача.

Телевизионна журналистика

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор:

Структура на курса:

Курса има за цел да даде спектър от познания, които да запознаят с основните тв форми – анкети, интервю, новини, анализ на факти и тв отразяването им. Разглеждат основните

се познания за психологията на личността и контакта, аналитично и синтетично мислене, техника на осъществяването на различните тв задачи.

Студентите овладяват различни начини на монтажни връзки, усвояват основните правила за монтаж на специфичните за тв журналистически форми.

Академичната дисциплина има за цел да:

- да въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, свързани с развитието на тв форми и предавания
- да подготви студентите за самостоятелна работа свързана с работата им с интервю, акнега;
- да подготви студентите за бъдещата им работа в новински емисии и публицистични предавания;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с работата с информационни програми;
- да са усвоили принципите, спецификата и приложението на работата върху интервю, анкета, публицистика;
- да изгради умения при работата им като режисьори на пулт

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Информационни функции. Формиране на обществено мнение. Културно-образователните функции на телевизията. Да критикува и контролира. Развлекателна функция. Образователна функция. Социализираща функция, лидерство. Интеграционна функция. *2 часа*
2. Телевизионното новинарство. Телевизионният репортаж. Телевизионното интервю и анкетата. Телевизионните дискусии. *2 часа*
3. Журналистиката и обществото. Тенденции в журналистиката и обществото. Журналистическият език. Разбираемост и езикови бариери. Езикът като средство за манипулиране. *2 часа*
4. Светлината. Телевизионност. Поведение пред камера. Личностни качества на журналиста. *2 часа*
5. Обект-единство на място, време, действие. Слово, семантичен пълнеж. Ролята на детайла. *2 часа*
6. Въпросите-основен инструментариум за набиране и извличане на информация. *3 часа* Стилистически хватки и особености при замисляне, осъществяване и поднасяне на разказа. *2 часа*
7. Идея и тема "Аз" и "Вие" формата. Разказ в разказа, за разказа. Композиция и форма, жанрови модели и технологии. *2 часа*

УПРАЖНЕНИЯ

1. Заснемане и монтаж на анкета. *5 часа*
2. Заснемане и монтаж на Интервю. *5 часа*
3. Заснемане и монтаж на репортаж. *5 часа*
4. Заснемане и монтаж на дискусия. *5 часа*
5. Заснемане и монтаж на директно предаване. *5 часа*
6. Сценарии за реалити формат. Теми и участници. *5 часа*

Организация и оценяване на курса:

За обучението се използват и анализират откъси от филми, тв предавания, анализи на отделни епизоди, разработка на части от сценарии. За крайна оценка се представят две практически задачи.

Музикално оформление

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

Методическо ръководство: Катедра „Музика“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Валери Пастармаджиев

Структура на курса:

Курсът основните понятия и термини свързани с музиката, принципите на авторската музика. Да развие у студентите чувство за вярно подбиране и изграждане на музикалната драматургия на филмовото произведение. Да ги запознае с музикалната терминология, похвати, стилови решения., да изградят у студентите необходимата музикална култура и да ги подпомогне в тяхната бъдеща творческа дейност.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Усвоят спецификата на муз. оформление в различните игрални и ТВ форми;
- Усвоят жанровата специфика при музикалното оформление;
- Усвоят технологията на музикалното оформление.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да боравят с различни музикални жанрове;
- Да работят с музикален оформител;
- Да избират подходяща за различните типове филми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Полифония: принципи и похвати. 3 часа
2. Основни музикални стилове и епохи – предкласика, класика, романтизъм, съвременна музика. 3 часа
3. Лекият жанр в музиката: танцова музика, популярна музика, джаз и др. 3 часа
4. Музикални форми: мотив, фраза, тема, циклични произведения. 3 часа
5. Музиката като абстракция. Емоционалност, музикална атмосфера. Музикална драматургия: лейтмотив, тема, варианти на темата 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Прослушване на музикални произведения от различни епохи, стилове, жанрове. 6 часа
2. Прослушване и анализ на филмова музика. 6 часа
3. Мерене, избор и подлагане на музика в документален филм. 6 часа
4. Мерене, избор и подлагане на музика в игрален филм. 6 часа

Организация и оценяване на курса:

Аудиторната заетост включва 15 часа лекции, 30 часа упражнения. Анализ на музикални стилове, анализ на откъси от филми, прослушване на музика, лекции свързани с основни музикални термини

Извънаудиторната заетост включва 90 часа : Озвучаване на филмов откъс. Подбор на музика за филмов откъс. Концепция и избор на музика да игрален или документален филм. Писмен анализ на музикалните решения на филмово произведение.

История на музиката

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о

Вид на изпита: писмен

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д.н. Иванка Влаева

Структура на курса:

Курсът по „История на музиката ” е насочен към формиране на познания и практически умения на студентите относно развитието на музиката в различните исторически епохи с поглед от общото към конкретни индивидуални проявления. Той има за цел да ги запознае със спецификата на важни процеси и отделни явления в контекста на общи културни тенденции.

Академичната дисциплина има за цел да:

- съдейства за професионалното израстване на студентите от специалността, съобразно с квалификационната им характеристика;
- за развитието на основополагащи музикални познания и способности в изучаваната област, които са необходими за изграждане на многопластова музикантска култура и изпълнителски умения.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- знания, относно музикалноисторическото развитие в определени социални, религиозно-философски и политически контексти;
- умения за разпознаване на стилистики и жанрове;
- знания за индивидуални музикалноизпълнителски почерци и отделни музикални достижения;
- способност за сравнения на музикални явления и процеси;
- умения за активно слушане и анализиране на музикален материал, съобразен с професионалните потребности и израстване на студентите;
- изработване на умения за търсене и критерии за работа с необходими информационни източници.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Музикалната култура на света. 3 час
2. Музикалната култура на древни цивилизации. 4 час
3. Музикалната култура на Средновековието. 4 час
4. Особености и историческо значение на музикалната култура на Византия и славянските народи. Музикалната култура в Западна Европа.
5. Музикалната култура през епохата на Ренесанса. Исторически етапи, музикални центрове, жанрове, творци. 3час
6. Музикалната култура през 17 и първата половина на 18 век. 4часа
7. Общи проблеми на музикалноисторическата епоха. Развитие на операта в Италия, Франция, Англия и Германия. Инструментална музика – органна, клавирна, цигулкова, музика за инструментален ансамбъл.
8. Музикалната култура на Просвещението - втората половина на 18 и началото на 19 век. 4часа
9. Музикалната култура през 19 век. Естетика на Романтизма.
10. Създаване на национални музикални школи. Композитори. Творчество.
11. Жанрове. Музикален театър. Симфонична и камерна музика. 4 часа
12. Музикалната култура през 20 век.
13. Общ преглед и периодизация на музикалната култура на 20 век. Музикалната култура 19 век и началото на 20 век

14. Основни характеристики на епохата. Национални школи. Жанрове. Музикалностилистични тенденции. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Музикалната култура на света. 1 час
2. Древни музикални практики. 2 часа
3. Средновековна музикална култура. Ранни форми на многогласие и традиции на трубадури, трувери и минезингери. 2 часа
4. Ренесансови музикални школи и жанрове. 2 часа
5. Музика от 17 и първата половина на 18 век. Г.Ф.Хендел „Музика на водата”, „Месия” и Й.С.Бах „Матеус пасион”. Инструментална музика. 2 часа
6. Виенска класическа школа. 2 часа.
7. Музиката в епохата на Романтизма. 2 часа
8. Общ преглед и периодизация на музикалната култура на 20 век. 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Аудиторна заетост - осъществява се чрез лекции, като се използва звукозаписна техника и мултимедия.

Лекционният курс /15 часа/се илюстрира с музикални примери от различна по стил и жанр музика. Поставят се задачи за самостоятелна работа в извънаудиторна заетост. Проверява се доколко студентите са се справили със задачите, поставени по време на лекционния курс, като се усъвършенстват уменията им да възприемат и осмислят музикални образци от областта на музикалната история, ориентация в бази данни в информационни мрежи, както и анализ на звукови и писмени документални и мемоарни източници.

На семинарните упражнения /30 часа/ се проверява доколко студентите са се справили със задачите, поставени по време на лекционния курс като се усъвършенстват уменията им да възприемат и осмислят музикалните образци от различни стилове и епохи.

Филтри и обработка на аудиосигнала

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Музика“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Венцислав Мицов

Структура на курса:

Запознаване с програми за обработка на аудиосигналите, използване на филтри, видове звукови файлове, параметри за обработка на звука.

Академичната дисциплина има за цел да:

- заознае студентите с основни програми за обработка на звук;
- ги запознае с видовете звукови филтри;
- усвоят използването и прилагането на звукови филтри.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили основни знания за работа със звукови филтри;
- да са усвоили основните параметри на звуковите филтри;
- да обработва звукови уфекти, говор и музика.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Основни програми за обработка на звук. Adobe Audition, AudioMASTER, Wavepad Sound Editor Sound Forge Pro. 2 часа
2. Потискане на шумове в запис от микрофон. Пространствен (surround) звук в мултимедийните системи.. 2 часа
3. 3-D звук в системите за виртуална реалност. Премахване на дефекти. Използване на спектрален анализатор. 3 часа
4. Звукови филтри. Настройки. Параметри. Работа със звукови филтри. Прилагане на ефекти. Работа с Acoustic Mirror и Wave Hammer. Обработка на многоканален звук. 2 часа
5. Видове аудио филтри. Пасивни филтри. Цифрови филтри. Активни филтри. 3 часа
6. EQ - усилване или отслабване (намаляване) на диапазон от честоти, за оформяне на звук. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Потискане на шумове в запис от микрофон 4-часа
2. Създаване на настройки за потискане на шума. Премахване на шума от звукови файлове. 4 часа
3. Видове звукови филтри. Основни параметри. 4 часа
4. Ефекти, като задаване на темпо, Hard Limiting на амплитудата, еквалайзери, DirektX и други. 4 часа
5. Звуков баланс и използване на звукови филтри. 4 часа
6. . Функции за обработка – Chorus, Distortion, Noise Gate. 5 часа
7. Използване на звукови филтри по време на микс. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, изучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи

Увод в Adobe After Effects

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

В дисциплината Афтер ЕФЕКТ студентите ще се научат да използват програмата Adobe After effects при финализиране на монтажния процес. Студентите ще се запознаят отблизо с могъщите функции на проложението при генериране на ефекти маскиране и нанасяне на корекции на филмовото изображение.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в интерфейса на Афтер Ефект и да използват приложението правилно и рационално;
- ги научи да анализират особеностите на филмовото изображение;
- усвоят и боравят с интерфейса на софтуера

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да владеят творчески и технически инструмент за видео композиране,
- After Effects - проектиране на заглавия
- Обединяване на видеоклипове в унифициран набор от движещи се изображения.
- Да умеят да променят стойностите за преобразуване: координати на опорна точка, позиция, завъртане и прозрачност, както и да работят с многослойно съдържание.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Въвеждане в After Effects. Adobe After Effects - подходи за създаване на движение. 2 часа
2. Анимацията с движеща се графика - манипулиране на векторно и растрено изкуство. 4 часа
3. Местене, усукване, мащабиране, завъртане - трансформиране на изображения и видеоклипове. 3 часа
4. Преместване и трансформиране на слоеве. 3 часа
5. After Effects – създаване на уеб съдържание, телевизионни, филмови и видео графики. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Файлови формати на After Effects. Разширено аудио кодиране (AAC, M4A); Файлов формат за обмен на звук 4-часа
2. Ключови кадри и интерполация. Импортира данни за 3D сцени. 4 часа
3. Опорни, точки, движение, завъртане, прозрачност. 5 часа
4. Режими на сливане. 3 часа
5. Обединяване на множество видеоклипове чрез композиране. 4 часа
6. Маскиране 6 часа
7. Проследяване на движения. 4 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, разучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи

Звук в игралното кино

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Музика“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Валери Пастармаджиев

Структура на курса:

Студентите да придобият познания в основните изиквания на звука в игралните форми, да се ориентират в спецификата на звука в тази област. Да овладеят познания за баланса на звука, изграждането на звуков образ, звукова драматургия, подготовката на микс.

Академичната дисциплина има за цел да:

- усвоят основите на работата със звука в игралното кино;

- придобият познания за съчетаването на звук, музика и изображение;
- . изграждат звукови образи ;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основата при работа със звука в документалните форми;
- да са запознати с работата с текст и звукова атмосфера;
- да се запознаят с спецификата при изграждането на звуковата партитура в документалните форми;
- да ги подготви за бъдещата им работа като монтажисти и режисьори на пулт

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Изграждане на образ чрез средствата на звука. Звукова драматургия. Елементи на звука. Говор, ефекти, музика, пауза. 2 часа
2. Звукови символи
3. Пространствено-времева конгруентност, причинно-следствено мислене и семантика. 2 часа
4. Dolby Pro-Logic II и Dolby Pro-Logic IIx HD звук на цифрово кино. HD Digital Cinema Sound. 3 часа
5. Dolby Digital EX. Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD. Dolby Virtual Speaker и Dolby Headphone. 2 часа
6. Звуков баланс на фонограми Фор микс/междиен микс/на фонограми. 3 часа
7. Звуков дизайн по отношение на диалекта 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Подлагане на музика и ефекти към готова монтирана картина. 4 часа
2. Изграждане на първи и втори звуков план. 4 часа
3. Звуков дизайн – разлики в киното и телевизията. Пространствени параметри на звука. 3 часа
4. Подготовка за микс и микс на филмите. 4 часа
5. Звуков баланс на фонограми Фор микс/междиен микс/на фонограми. 4 часа
6. Избор и монтаж на звукови ефекти. 5 часа
7. Микс. 4 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, разучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи. За получаване на оценка са предвидени две практически задачи

Водене на снимачен дневник

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор:; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Студентите да придобият умения да работят като скриптери, да участват във филмови и тв продукции. В дисциплината се разглежда: подготовка на работна книга за снимки, работа на терен и работа на скриптера в постпродукция. Студентите овладяват различни начини на работа при подготовката, снимки и постпродукция на скриптера. Професията скриптер е една от основните професии при работа на терен и постпродукция както в киното, така и в телевизията. Студентите по монтаж практикуват професията скриптер при съвместните упражнения и по време на практика.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в професионалните знания свързани с работата на скриптера;
- подготви студентите за самостоятелна работа в игралното, документалното и тв кинно;
- подготвя студентите за бъдещата им работа в екип;
- овладеят основните принципи при работа на терен и постпродукция

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за работата на терен, постпродукция;
- да са усвоили принципите, спецификата и работата на скриптера с различните членове на творческия екип;
- да могат да работят като скриптери в игралното и тв кино

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Специфика на професията на скриптера. Запознаване с основните задължения на скриптерската професия и връзките ѝ с другите членове на екипа. 2 часа
2. Работа в подготвителния период. Подготовка на работната книга, разработване на епизодите, монтажните връзки, работата с реквизита, костюмите, диалога. 2 часа
3. Работа на скриптера в снимачен период. Подготовка на снимачен план. Подготовка на епизодите за снимачния ден. Работа на терен. Задължения и връзки с останалите членове на екипа. 3 часа
4. Подготовка на скриптерския сценарий. Монтажни връзки между епизодите. 2 часа
5. Работа с посока, костюм, реквизит, грим, диалог, ден и нощ. Ликвидационен период. Диалогов лист. 3 часа
6. Работа на скриптера в телевизия и филмова продукция. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Скриптерски грешки. Причини, последици. 2-часа
2. Изработване на шапка на сценарий. Европейски и световни стандарти за изработване на шапка. 3 часа
3. Задължения по време на постпродукцията - при видео носител и лента. Подготовка за дублаж. 2 часа
4. Задължения по време на постпродукцията при работа с филмова лента. Специфика на етапите на филмопроизводство. Работа в лаборатория. 2 часа
5. Работа на скриптера с членовете на екипа. Задължения на скриптера по време на подготвителния, снимачния и постпродукцията. Работа на терен с режисьор, оператор, художник, актьори. 2 часа
6. Работа в тв сериал. Работа върху работната книга, снимачния период, постпродукцията при сериал. Монтажни връзки, следене на реквизит и костюми. 2 часа
7. Изработване на диалогов лист. Европейски и световни образци. 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи.

Оценката се формира от писмена задача и тест.

Филмова адаптация на литературно произведение

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът проследява еволюцията на практиките на екранизиране в киното, разглеждайки ги в непосредствена връзка с естетико-теоретичните възгледи за взаимоотношението между словесния и екранния образ, а също така за киното и за екранизацията в частност.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Запознаване на студентите с принципите на екранизация;
- методите за адаптиране на литературна произведение;
- добиване на умения за използване на филмовия език в транслирането на литературата.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Особености на аудиовизуалната интерпретация на литературна основа.
2. Особености на художествения образ в литературата и киното. Специфика на художествената условност. 3 часа
3. Трансформация на големите наративи в аудиовизуалното произведение. Трансформация на късия разказ в аудиовизуално произведение. 3 часа
4. Последователност при разгръщането на аудиовизуалния разказ на основата на литературно произведение. Авторска визуализация. Епоха. 3 часа
5. Екранизаторските принципи на Акира Куросава. Културно семиотичният подход към екранизацията. 3 часа
6. Оценка на нагласите на зрителите при интерпретацията на класически произведения. Модернизъм. Експеримент. Особености на филмовата екранизация според принадлежността на литературното и филмовото произведение към стила „модернизъм“. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Екранизацията като фактор в съвременната култура. Новите форми на екранизация и на литературна интерпретация. 5-часа
2. Български екранизации по класически произведения. 5-часа
3. Съпоставяне на филмови екранизации в различни епохи и стилове. 5 часа

4. Екранизацията като диалог (между две изкуства, двама автори, две творби и двама реципиенти). *5 часа*
5. Особености на филмовата екранизация според принадлежността на литературното и филмовото произведение към стила „реализъм”. *5 часа*
6. Новите форми на екранизация и на литературна интерпретация. *5 часа*

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи. Предвидени са и анализи на филмови произведения. Лекциите се онагледяват с видео материали. Основният акцент при лекционния курс са анализите

Крайното оценяване е върху писмена задача и сценарий по литературно произведение.

Магазинно предаване

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Да се запознаят студентите с подготовката, снимачния процес и постпродукцията на различните формати, вариации и теми на магазинното предаване го правят смес от изразни средства, които монтажистите трябва да владеят. Разнообразието на материал и специфика на тяхното производство и излъчване изисква добро познаване на тази специфична тв форма.

Съдържанието в телевизионно предаване се произвежда по една от двете производствени методологии: предавания на живо, записани на лента като вариете и новинарски списания, заснети на сцената на телевизионно студио или спортни събития (всички се считат за линейни продукции).

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, работата на режисьора и режисьора на пулт;
- подготви студентите за самостоятелна работа свързана с различните форми на магазинни– предавания;
- . поготвя студентите за бъдещата им работа в екип.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с рработата върху различните фолми на магазинни предавания;
- да са усвоили принципите, спецификата и приложението на езика многокамерното снимане използвани при спортни, състезанияи др. предавания;
- да са усвоили рабата с режисьор при подготовката и заснемането на тв драма;
- да са подготвени да работят в телевизия като режисьори на пулт

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Принципи и структура на магазинното ТВ предаване. 3 часа

2. Сутрешен блок – теми, визия, послания, публика. 4 часа
3. Тематични магазинни предавания. 3 часа
4. Подготовка на сценарии и видеа, студио, осветление. 3 часа
5. Подготовка и избор на гости и теми. 3 часа
6. Подготовка и избор и монтаж актуални събития. 3 часа
7. Магазинни предавания за култура. 3 часа
8. Магазинни предавания за спорт. 3 часа
9. Телевизионни формати. Видео подкастове. Телевизионната аудитория. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Гледане и обсъждане на телевизионни магазинни предавания. 2-часа
2. Разкадровка и снимки в студио с три камери. 3 часа
3. Включване на видеоматериали в пряко предаване. 2 часа
4. Анонси. Интервюта. Новини, Репортаж. 3 часа
5. Магазинни предавания за култура. 3 часа
6. Подготовка и избор и монтаж актуални събития. Директни предавания. 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи,. Лекциите и упражненията се провеждат в Телевизионно студио.

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика от лекционния курс знания и да ги приложат в аналитични писмени задачи.

Студентите самостоятелно работят по различни задачи, които са и практически. Задачите се изпълняват в Телевизионно студио

Културни знаци в България през втората половина XX век

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Културология“, Факултет по изкуствата

Лектор: проф. д.н.к. Васил Марков

Структура на курса:

Курсът по Българска културна история – първата половина на XX век. има за цел да очертае границите на съществен период от новата българска култура като насочва вниманието около три основни проблемни кръга.

Първият засяга последователното разглеждане на отделните периоди и културно-исторически явления (от началото до втората половина на XX век) .

Второ, културната история обхваща общите социокултурни процеси, всекидневие, светогледи и отделни културно-художествени направления при съчетаване анализа както на творбите и идеите в българското културно-историческо пространство.

Третият въпрос обхваща проблематиката на историко-художествените процеси, сред които на преден план излизат понятия и нагласи, свързани с установяването на стилистични тенденции.

Академичната дисциплина има за цел да:

- запознае студентите със сложните въпроси и модели на българското културно пространство, да допринесе за умението да се интерпретират отделни периоди и

художествено-исторически явления при изясняването на тяхната същност, роля и значение.

- подтикне студентите към културнокритическо мислене, което да се превърне в инструмент за самостоятелно оценяване на културните процеси;
- подготви студентите за самостоятелно разработване на работа или проекти, посветени на даден проблем, свързан с теоретическото изучаване на българската култура от ново време

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните периоди и теми в най-новата българска история;
- да интерпретират различни текстове от културната периодика през разглеждания период;
- да боравят и осмислят научната терминология

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Традиция в модерното; ориентация и идентичност в българското общество в началото на XX век. 3 часа
2. Институционално изграждане на българската култура в началото на XX век. 3 часа
3. Мисията на интелигенцията. Исторически роли. 3 часа
4. Културологичните измерения на кръга “Мисъл” . Възгледи за мисията на изкуството. 3 часа
5. Културната ситуация в българското изобразително изкуство от първите десетилетия на XX век - от академизъм към модерни явления. 3 часа
6. “ Родно” и “чуждо” в българското културно пространство през 20-те години на XX век. 4 часа
7. Естетически кръгове - Разглеждат се ролята и значението на естетическите кръгове. – “Мисъл”, “Везни”, “Хиперион”, “Пламяк”, “Златорог” и др 4 часа
8. Българските авангарди в изкуствата. 4 часа
9. Основни характеристики на българизма. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Институционализация и модернизация 2 часа
2. Ролята на интелигенцията в процеса на модерността и формирането на културна идентичност. 1 час
3. Ускорено социално-културно развитие. Културна криза. Анализ на статиите на Петър Мутафчиев за културната криза. 2 часа
4. Присъствие и параметри на опозицията “родно” - “модерно” – в българското изобразително изкуство и културната публицистика от първите десетилетия на XX век 2 часа.
5. Проблемът за модернизма в творчеството на Чавдар Мутафов 2 часа
6. Проблемът за модернизма в творчеството на Сирак Скитник 2 часа
7. Експресионизмът и неговите представители - Гео Милев 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с използването на множество схеми и скици за онагледяване.

В рамките на лекционния курс се използват теоретични текстове, публицистика от отделните етапи в българското културно историческо развитие на XX век, размножени за ползване от студентите. Обсъждат се и актуални въпроси, свързани с отделните периоди от българското културно историческо развитие, които се дискутират в публичното пространство.

Драматургия на ТВ сериал

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: писмен

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимиров,

Структура на курса:

Курсът по Драматургия – тв сериал. включва обучение драматургия на тв сериала и начина на строеж на тв сериала, работата с диалога и изграждането на тв пространство. Разглеждат се основите на тв сериала и на спецификата на производство на тв филмови продукти. Запознава студентите с различните драматургични особености на тв сериала с видовете и разновидностите, с начините на построяване и връзките с тв зрител. Сериалът е телевизионно произведение със строго структуриран сценарий. Кратката жанрова форма предполага намиране на най-точните реплики за създаване на драматургичната ситуация и езикът е от голямо значение.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, свързани с развитието на драматургията при работата върху тв сериал;
- подготви студентите за самостоятелна работа свързана с монтаж на сериал;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с монтажа на тв сериала;
- да са усвоили принципите, спецификата и приложението на новите форми на тв сериал;
- да са усвоили драматургичните особености при работа в тв сериал

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Съдържателните аспекти и културните напластявания на различните видове сериали. 2 часа
2. Колко е голяма територията на един сериал? Подчинен ли е на целите на националната пропаганда? 1 час
3. Класификация на видовете ТВ сериали. Видове сериали според особеностите на драматургичната основа. 3 часа
4. Изграждане на образите на героите чрез диалог. Особености на диалога в тв сериал. 3 часа
5. ТВ сериалът изразител социалните и психологически промени в обществото. 2 часа
6. Механизмите на влияние на световното и европейско производство на сериали върху жанровите и съдържателни характеристики на българското телевизионно кинотворчество. 2 часа
7. Новите тенденции в сериалите – технологични, творчески, социални, зрителски. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Силата на рейтинга определяща за съществуването на телевизионните програми. 3-часа
2. Класификацията на сериалите. 8 часа
3. Градивните елементи на митовете в българските сериали. 5 часа

4. Сериалите като културен феномен. 5 часа
5. ТВ сериалът изразител социалните и психологически промени в обществото. 5 часа
6. Предпоставки за развитието на телевизионното кинотворчество. 4 часа

Организация и оценяване на курса:

За обучението се използват и анализират откъси от филми, ТВ предавания, анализи на отделни епизоди, разработка на части от сценарии.

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания по време на лекционния курс, дискусиите и прожекциите

За оценка се изготвя анализ на сериал и сценарий по литературен текст.

Авторско право и закони в културата

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: писмен

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Нонка Обрешкова

Структура на курса:

Дисциплината „Авторско право и закони в културата“ е предназначена за студентите, обучавани за придобиване на ОКС „Бакалавър“ от специалност „Филмова и телевизионна режисура“. Курсът лекции запознава студентите със същността на авторското право и лицензирането на авторски права в областта на културата, със законодателството в областта на филмовата индустрия и правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, със закона за Закрила на културата, Закона за радио и телевизия.

Академичната дисциплина има за цел да:

придобият задълбочени знания и практически умения по преподавания материал и най-вече по отношение на законите в областта на културата, което ще помогне на студентите и специалистите в културния сектор да разберат правните рамки и изискванията, които трябва да спазват в своята дейност. Това ще им позволи да работят по-ефективно и отговорно в сферата на културните индустрии.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

Студентите да придобият умения и компетентности за регулирането на различните културни отношения между държавата, обществото и индивидите в областта на културата, установяването на правата и задълженията на участниците в културния сектор, както и механизмите за разрешаване на спорове и конфликти.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Същност и развитие на авторското право. Обективно и субективно авторско право. Обекти на авторски права .4 часа
2. Съдържание на авторското право. Имуществени и неимуществени права на авторите. Съдържание и обхват на изключителното право. Организации за колективно управление на авторски права. 4 часа

3. Носители на авторски права. Автор, авторство, съавторство. Особени случаи при определяне на носителя на авторски права. Времетраене на авторските права. 3 часа
4. Сродни на авторските права. Носители на сродни права. Времетраене на сродните на авторските права. Организации за колективно управление на сродни на авторските права. 3 часа
5. Лицензиране на авторски права. Договори за използване на произведенията. Авторски договор. Издателски договор. Договор за създаване и използване на филми и други аудиовизуални произведения. . 4 часа
6. Закон за филмовата индустрия. Основни положения. Правилник за прилагане на закона за филмовата индустрия. 4 часа
7. Правно регулиране на медийната дейност. Закон за радиото и телевизията. Основни принципи. Финансиране на медиите. Лицензиране и регистрация. Етичен кодекс 4 часа
8. Закон за закрила и развитие на културата. Културни организации. Финансиране на културни институти и финансово подпомагане. 4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Запознаване и анализиране на казус, свързан с авторски права – песента „Данюва мама“ и филма „Чия е тази песен“. 4 часа
2. Съставяне на авторски договор. 4 часа
3. Дискусия по отношение на Закона за филмовата индустрия и Правилника за прилагането му. 4 часа
4. Запознаване с проекти, финансирани от Национален фонд Култура . 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и упражнения. Задължително в началото на всяка лекция се прави кратко въведение, като се осигурява необходимата преходност от една тема към друга. В процеса на запознаване на студентите с новата тематика се осъществява беседа с тях, за да се постигне приемственост между отделните лекции и те сами да стигнат до заключения, които да въвеждат в новия материал. Според съдържанието на лекционния материал, лекциите се илюстрират с табличен, графически и аудиовизуален материал, представени в специално изготвени за всяка лекция (тема) пауърпойнт презентации посредством мултимедия проектор.

Естетика

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: V

Методическо ръководство: Катедра „Философия“, Философски факултет

Лектор: гл. ас. д-р Невена Крумова

Структура на курса:

Курсът по Естетика ще завърши теоретическия фундамент на знанията по отношение на класическата си предметна насоченост – проблемът за прекрасното, възможните подходи за неговото явяване, феноменологията на красотата.

Опирайки се на родствената си връзка със света на изкуството, курсът трябва да окаже благодатна почва за реализация на вече усвоени професионални знания и умения по отношение на значимата сфера на обществения живот.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, свързани с основните понятия свързани с естетиката;
- покаже връзките на естетиката с другите изкуства;
- задълбочи теоретичните им познание.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с естетиката;
- да са усвоили връзките на естетиката с другите изкуства;
- да се научат да анализират естетическите и социални процеси

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Феноменологическа естетика. Художествената творба като истина. 2 часа
2. Изкуството, философията, културата като игра – Й. Хьойзинха, Х. Хесе. 2 часа
3. Естетиката като социология на културата. Проблемът за Д. Кихот – М. Де Унамуно, Х. Ортега-и-Гасет. -2 часа
4. Естетиката като обща семиотична. . Семиотичен анализ на изкуството. 2 часа
5. Изкуството на Ренесанса като естетически проблем. Естетика на класицизма. 2 часа
6. Естетически идеи на Английското и Френското просвещение. 2 часа
7. Немската просветителска естетическа класика – Баумгартен, Винкелман, Лисинг, Гьоте, Шилер. 2 часа
8. Естетическата концепция на Е. Кант. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Художественост и нейните форми. 4-часа
2. Проблемът за различните видове изкуства – “ Чисти изкуства”. 6 часа
3. Естетика и психология на изкуството. 5 часа
4. Естетика и социология на изкуството. 7 часа
5. Естетика и художествена критика 8 часа

Организация и оценяване на курса:

За обучението се използват и анализират откъси от произведения на класически и съвременни автори, аналогизират се тенденции, правят се съпоставки с филмови произведения.

Увод в режисьорски пулт

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о

Вид на изпита: практически

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът по Увод в Режисьорски пулт има за цел да запознае студентите с използването на модерните технически средства и съвременните технологии в телевизионно производство работата с режисьорски пулт и екипния начин на заснемане на предавания в тв. Изучават се основите на, цифровата телевизия, терминологията във видеопроизводството и мястото на работата с ВСМП в алгоритъма на телевизионната машина. Упражненията се провеждат в професионално студио.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите и евентуалните проблеми, свързани с работата им като режисьори на пулт;
- подготви студентите за самостоятелна работа свързана с работата им в телевизия;
- подготвя студентите за бъдещата им работа в екип.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с работата на режисора на пулт;
- да са усвоили принципите, спецификата и приложението работата в различните телевизионни предавания, при които се ползва режисьорски пулт;
- да могат да работят като режисьори на пулт

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Видео миксерът основен елемент на телевизионно студио. 2 часа
2. Водещи производствени комутатори. Контрол панел. 2 часа
3. Предаване на живо в YouTube/Facebook/Instagram или използване Skype или ZOOM за презентации и лесно да контролирате всеки екран чрез PTZ камера. 2 часа
4. Гъвкав контролен панел / Control Panel/. 2 часа
5. Лесно превключване и стрийминг / Simple switching and streaming/. 2 часа
6. Аудио вход и изход. Работа с микрофон, по-добре за стрийминг на живо. 2 часа
7. Поточно предаване на живо и управление на множество сигнали. 2 часа
8. 9 режима Картина в картината. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Видеосмесителен пулт. Видове. Мониторни системи. Разговорни уредби и работни ситуации. Аварийни ситуации. 2 часа.
2. Режисьорски команди към различните участници в реализацията на дадената продукция. Способи на сигнализация. 2 часа
3. Сценарий, подготовка и реализация на предаване. 2 часа
4. Кадър, композиция на кадъра и преход от кадър в кадър. 3 часа
5. Двойна експозиция, блубокс/цветен, яркостен и линеен ключ/. Правила за преход от кадър в кадър. 3 часа
6. Специфични особености на различните жанрови предавания. Видове камери и обективи в цифрово студио. Художествено осветление. Видове и използването му. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи,. Лекциите и упражненията се провеждат в Телевизионно студио.

Работа с Adobe After Effects

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: гл. ас. д-р Иван Владимир

Структура на курса:

В дисциплината After effects студентите ще се научат да използват програмата Adobe After effects при финализиране на монтажния процес. Студентите ще се запознаят отблизо с мощните функции на проложението при генериране на ефекти маскиране и нанасяне на корекции на филмовото изображение.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите създаване на анимация на "плочка";
- ги научи да заместват на елемент от засегнат материал;
- усвоят отделяне на елементи от снимка в триизмерното пространство

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да владеят творчески и технически инструмент за видео композиране,
- After Effects - проектиране на заглавия
- Обединяване на видеоклипове в унифициран набор от движещи се изображения.
- Да умеят да променят стойностите за преобразуване: координати на опорна точка, позиция, завъртане и прозрачност, както и да работят с многослойно съдържание.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Създаване на анимация на "плочка". 2 часа
2. Отделяне на елементи от снимка в триизмерното пространство- 4 часа
3. Поставяне на различни ефекти върху лице от заснет материал. 3 часа
4. Заместване на елемент от засегнат материал. 3 часа
5. After Effects Отделяне на елементи от снимка в триизмерното пространство. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

Създаване на основна 3D анимация. Композиране на Cinema 4D визуализации в кадри. 3 часа

Създаване и стилизиране на 2D кадри в 3D пространство. 2 часа

Създаване на кинетична типография. 2 часа

Обединяване на множество видеоклипове чрез композиране. 2 часа

Заместване на елемент от засегнат материал. 2 часа

Създаване на Визуални ефекти. Създаване на светлинни ефекти. 4 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, разучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи.

Технология на звуковия ефект

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Музика“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Валери Пастармасжиев

Структура на курса:

Технология на филмовия и тв звук –студентите се запознават с – изграждането на звуковия образ на филмовото произведение в зависимост от изискванията на драматургията на произведението и по-точно изграждането на

реалистична, абстрактна, контрапунктивна, въздействаща върху човешката психика картина.

Академичната дисциплина има за цел да:

- усвоят основите на работата със звука;
- придобият познания за спецификата на звуковия ефект;
- запознае студентите със техническата обработка на звуковите ефекти;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основата при работа със обработката на звукови ефекти;
- да са запознати с изграждането на звукова атмосфера чрез ефекти;
- да ги подготви за бъдещата им работа като монтажисти и режисьори на пулт в игралните и документални форми

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Ефектите като основен компонент в звуковата картина на филмовото произведение. 2 часа
2. Как да се използват звукови ефекти като инструмент за потапяне на публиката в кинематографично изживяване, за съживяване на фантастично създание или за увеличаване на напрежението в сцена. 2 часа
3. Създаване на околнен звук. Изграждане на реализъм. Използване невербално разказване на истории чрез звукови ефекти. Добавяне на звукови ефекти за напрежение. 3 часа
4. Точкови ефекти - звуци, които конкретно представят нещо, случващо се във филма. 2 часа
5. Foley , - специална форма на постпродукционна работа. Допълване на звуковата картина. 3 часа
6. Значение на звуковите ефекти. Подпомагат разказването на историята. Промяна на емоциите на публиката чрез звукови ефекти. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Използване на библиотеки със звукови ефекти, като Free Sounds Library или SoundBible.com. 3 часа
2. Видове ефекти. Точкови ефекти. Foley , 3 часа
3. Ефекти в анимационните филми. 3 часа
4. Изграждане на звукова драматургия според жанра на филма 3 часа
5. Подлагане на ефекти при игралния филм . Фонов SFX. Design SFX: Дизайнерските звуци, Loop Group SFX: 3 часа
6. Подлагане на ефекти на документален филм 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи, изучаване на софтуер. Лекциите се онагледяват с видео материали Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи.

Артмениджмент

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции 1 час упражнение

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Дисциплината “ е предназначена за студентите, обучавани за придобиване на ОКС „Бакалавър” от специалности „Филмов и телевизионен монтаж ” и Филмово и телевизионно операторство. Курсът лекции запознава студентите със същността на артмениджмънта и стратегическата роля на мениджъра в изкуствата. Разглеждат се теоретичните аспекти на артмениджмънта и практическите проблеми в дейността на мениджърите в изкуството. Целта на дисциплината е студентите да получат систематизирани знания за артмениджмънта и конкретни методики за приложение на теоретичните знания в отделните арт индустрии.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Запознаване на студентите със същността и спецификата на мениджърската дейност в областта на изкуствата;
- Придобиване на теоритични познания за историческото развитие и основните направления на управленската наука, управленските функции, управленските подходи;
- Придобиване на знания и умения за прилагане на методите на управление, взимането на управленско решение в областта на изкуствата
- Формиране на умения за анализ на управленския процес, организационните структури в изкуствата, мотивацията на творческия персонал, лидерството и стиловете на ръководство.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- се изразяват в придобиването на способност от страна студентите да използват методите на управление в изкуствата; придобиване на умения за взимане на управленски решения при постоянно променяща се външна и вътрешна среда; придобиване на способност за анализиране на управленските процеси, спецификата на мотивационния процес в областта на изкуствата, да работят в екип при решаването на управленски проблеми.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

Възникване и развитие на мениджмънта. Същност на артмениджмънта. Място и роля на мениджъра в изкуствата. Основни принципи на артмениджмънта. Артмениджмънта в България.

3 часа

1. Основни подходи и принципи на управление в изкуствата. Управленски функции. Планиране. Организиране. Координиране. Мотивиране. Контрол. Оценка. 3 часа
2. Артмениджъра и управленските решения. Същност и специфика на вземането на управленски решения. Видове управленски решения в изкуствата. 3 часа
3. Организационни структури и формиране на организационния процес в изкуствата. Структуриране на организациите в изкуствата и културата. 3 часа
4. Организационна култура и комуникации в управлението на организациите на културата и изкуствата. Същност и специфика на организационната култура. Приложение на равнищата на организационната култура в изкуствата.

Комуникации в управлението - основни концепции, елементи и модели. Видове комуникации. 3 часа

5. Мотивацията и артмениджмънта. Същност на мотивацията. Мотивационен процес. Управленски модели към мотивацията на заетите в областта на културата и изкуствата. Спецификата на мотивацията и творческите процеси. 3 часа
6. . Ръководство и лидерство в организациите на културата и изкуството. Роли на ръководителя в изкуството и културата. Роли на лидера в организациите на културата и изкуството. Качества на ръководителя и лидера. Стиллове на ръководство. 3 часа
7. . Мениджмънт в аудиовизуалния сектор. Мениджмънт във филмовата индустрия. Мениджмънт в телевизионната индустрия. 3 часа
8. . Музикален мениджмънт. Мениджмънт в звукозаписния бизнес. Музикално и звукозаписно продуцентство. 3 часа
9. . Мениджмънт на фестивали. Мениджмънт на конкурси. Мениджмънт на музеи и галерии. Мениджмънт на събития в областта на изкуството и културата. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Задължително в началото на всяка лекция се прави кратко въведение, като се осигурява необходимата преходност от една тема към друга. В процеса на запознаване на студентите с новата тематика се осъществява беседа с тях, за да се постигне приемственост между отделните лекции и те сами да стигнат до заключения, които да въвеждат в новия материал.

Авторска музика

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Музика“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Валери Пастармасжиев

Структура на курса:

Филмова музика се отнася до оригиналната музика, която придружава филма. В повечето случаи филмовата музика е написана от филмов композитор, нает за продукцията. Музиката на филма засилва емоцията на филма, създавайки звуково настроение за всяка сцена, заедно със звукови ефекти и диалози.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, особеностите на авторската музика;
- подготви студентите за самостоятелна работа свързана с работата с музика в различните игрални и документални форми;
- . а подготвя студентите за бъдещата им работа в киното и тв

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия свързани с работата с музика;
- да са усвоили принципите, спецификата и подбора на музикални произведения;
- да се научат да изграждат музикална драматургия

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Историята на филмовата музика .Етапи, филми. 4 часа
2. Ключовите композитори, които са допринесли за развитието на филмовата музика като изкуство. 4 часа
3. Филмовата музика – стилове и жанрове. 3 часа
4. TEMP TRACKS - временни музикални записи, които показват на композитора настроението или чувството, докато филмът все още е в процес на разработка2 часа
5. Каква е разликата между саундтрак и музика? – 3 часа
6. Саундтрак срещу партитура - двата вида филмова музика. 3 часа
7. Музикални форми: мотив, фраза, тема, циклични произведения. 3 часа
8. Музиката като абстракция. Емоционалност, музикална атмосфера.4 часа
9. Музикална драматургия: лайтмотив, тема, варианти на темата.4 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Анализи на филмова музика. 3 часа
2. Избор на музика за игрален филм. 3 часа
3. Избор на музика за документален филм. 3 часа
4. Избор на музика за кратки филми. 3 часа
5. Избор на музика за реклами и видеоигри. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции, анализи на филмови и произведения, анализ на музикали откъси от филми. Целта на лекциите е не само да се усвоят основните понятия в създаването на филмова музика. Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – анализ на филмови откъси, избор на музика, работа с музикални жанрове. Извънаудиторната заетост включва Озвучаване на филмов откъс, подбор на музика за филмов откъс. Писмен анализ на музикалните решения на филмово произведение.

Принципи на учебния филм

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Курсът ще запознае студентите с историята, принципите и особеностите на учебното кино филми в съвременната глобална аудиовизуална епоха. На базата на усвоените в лекциите знания и практически умения те ще подготвят и развият проект на учебен филм по определена тема.

Академичната дисциплина има за цел да:

- формира компетентности за създаване на аудиовизуално учебно съдържание и учебни филми;
- формира компетентности за усвояване на основните принципи при реализацията на аудиовизуално учебно съдържание и учебни филми;

- формира компетентности за практическа подготвеност за разработка на проект за учебен филм;
- формира компетентности за ориентация в съвременното пазарно приложение на тази форма.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- студентите да овладеят теоретичната част;
- да придобият практически професионални умения в развитието на проекта за учебен филм.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Развитие на киното в контекста на неговите образователни и информационни функции: изкуство, образование и технологии. 2 часа
2. Исторически аспекти в развитието на учебното кино. Приносът на България в развитието на образователните технологии – Държавен ученически кинематограф. 2 часа
3. Аудиовизуалното произведение като част от образованието. Обучение чрез филми. 2 часа
4. Социални, културни и образователни функции на учебния филм. 2 часа
5. Учебният филм – културен и образователен продукт. 2 часа
6. Същност и форма на учебния филм. Препоръчителни наративни структури. 2 часа
7. Принципи при изграждането на структурата на учебния филм. 1 часа
8. Творчески и продукционни аспекти на учебното кино и филми. 1 часа
9. Приложение на учебното кино във и извън полето на образованието. 1 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Анализ на учебно информационно съдържание и учебни филми. 5 часа
2. Изграждане на идейна концепция за учебен филм. 5 часа
3. Съвременни формати - онлайн видео уроци, учебни видеа и визуализирано образователно съдържание. 5 часа

Организация и оценяване на курса:

Включва заетост включва работа с литература, изготвяне на творчески задачи и текстове и контролни във връзка с текущия контрол, подготовка за семинарните занятия, работа с електронни източници, подготовка за семестриалния изпит.

Отразяване на културно-историческото наследство в аудиовизуалните произведения

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Културология“, Факултет по изкуствата

Лектор: проф. д.н к. Васил Марков

Структура на курса:

Аудиовизуалните архиви служат като мощни разказвачи на истории, улавяйки живота, културите и историите на хора от цял свят. Те представляват безценно наследство, което е потвърждение на нашата колективна памет и ценен източник на знания, отразяващи културното, социално и езиково многообразие на нашите общности. Тези

архиви не само задълбочават разбирането ни за миналото, но и ни помагат да оценим света, който споделяме днес.

Академичната дисциплина има за цел да:

- Създават филми архиви на събития;
- Създават социално и езиково многообразие на нашите общности

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Запазване на аудиовизуалното наследство: Изследване на ролята на разширената реалност. 2 часа
2. Видове - Включва културни продукти като филми, радиопредавания, музикални записи и други форми на мултимедия, 3 часа
3. Съхранение и достъпност - смислено и да разбере значението на всеки артефакт, е важно артефактът да се контекстуализира в курирана рамка. , 3 часа
4. Причини и методи за използване на разширена реалност(XR) — общ термин, който обхваща виртуална реалност (VR), разширена реалност (AR) и смесена реалност (MR). XR описва сложен клон на нововъзникваща технология. , 3 часа
5. Възможност на XR да се създават разкази около артефакти, повишавайки тяхната културна и историческа стойност .. , 2 часа
6. Повишен интерес на публиката . Разширяване на кръга о на отразяване на културно-историческото наследство в аудиовизуалните произведения. , 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ

Отразяване на миналото: оформяне на бъдещето чрез аудиовизуално разказване на истории. 3-часа

Преосмисляне на бъдещето. Засилване на ролята на аудиовизуалното наследство. 3-часа

Свързване на култури и общности. Аудиовизуалното наследство надхвърля границите, служейки като универсален език, който свързва индивиди от различен произход. 3-часа

Аудиовизуалното наследство - свидетелство за способността му да свързва миналото с бъдещето. 3-часа

Изготвяне и реализиране на проект. 3-часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционен курс за запознаване с възможностите и значението на отразяване на културно-историческото наследство, изследване на архивни и видео материали.

Практическите задачи са на базата на лекционния материал – създаване на проект за опазване на културно наследство със средствата на киното.

Извънаудиторната заетост включва работа по подготовката за реализацията на създаване и реализация на проект свързан с една от темите в лекционния курс.

Съвременно българско кино

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: VI

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: 1; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Студентите трябва да придобият необходимите знания за състоянието на съвременното българско кино, което ще разшири и обогати общата им и по-специално филмовата им култура. В дисциплината се разглеждат тенденциите и основните посоки на търсения в българското кино след промените от 1989 година. На базата на конкретни произведения от игралното и документалното кино се илюстрира процеса на преход към продуцентски принцип на организация на филмопроизводството.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в историята на съвременното българско кино;
- подготви студентите за самостоятелен анализ на произведенията на българското игрално, документално и ТВ кино;
- познават основните закономерности на историческия развой на българското кино.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за съвременното българско кино;
- да са усвоили основните принципи на анализ на филмовото произведение;
- да могат самостоятелно да преценяват кинематографичните стойности на филмовата творба.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Историческите промени от 1989 година и тяхното отражение върху националното филмопроизводство. 1 час
2. Преструктуриране на системата. Създаване на продуцентски звена и тяхното функциониране в условията на пазарната конкуренция. 2 часа
3. Преструктуриране на разпространението. Приватизация на киносалоните. 2 часа
4. Съвременното българско кино в контекста на европейското културно сътрудничество. Членство в Евроимаж, Медиа и др. организации. 2 часа
5. Българското кино на световните фестивали – преглед на представянето ни през годините. 2 часа
6. Основни тенденции в игралното кино. Филми. Автори.. 2 часа
7. Българското документално кино след промените. 2 часа
8. Българското ТВ кино след промените. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Прожекция и анализ на филм от съвременното българско кино . 3 часа
2. Образът на прехода и новите герои. 3 часа
3. Прожекция и анализ на документален филм. 3 часа
4. Новите теми в българско кино – филм и анализ. 3 часа
5. Анализ на филм . 3 часа
6. Анализи на български ТВ сериали. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекциите и упражненията са насочени към осмисляне на тенденциите в развитието на съвременното българско кино. За обучението се използват прожекции на етапни произведения, анализират се откъси от филми, обсъждат се актуални творби на игралното, документалното и ТВ кино, срещи с изтъкнати автори – драматурзи, режисьори, оператори. Изготвят се две писмени работи.

Работа с режисьорски пулт

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час 1 лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Курсът по Работа с режисьорски пулт. има за цел да задълбочи познанията на студентите при работата с режисьорски пулт. Курсът ще въведе студентите в компонент в производствения процес на телевизионни предавания, предавания на живо, изпълването на всички възможности на режисьорския пулт, технологията на работа в детали и тенденциите на развитие.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в работа с повече от 3 камери;
- се запознаят с пулта в Подвижна ТВ станция;
- усвоят работа с режисьорски пулт на различни видове ТВ предавания

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Да могат да усвояват нови версии на Режисьорски пулт;
- Да работят в екип;
- Да работят на Режисьорския пулт в предавания на живо и постпродукция
- Да могат да работят като Режисьори на пулт

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. FEELWORLD L2 PLUS Multi-camera Live Streaming. 2 часа
2. Full Feature Multi-camera Live Production Switcher. 2 часа
3. Plug-and-Play, Improve Working Efficiency. 2 часа
4. Вграден Chroma Key и наслагване на LOGO / Built-in Chroma Key and LOGO Overlay/. 1 час
5. Управление на PTZ камера до управление на 8 камери /PTZ Camera Control. Up to control 8 cameras. 2 часа
6. По-бързо видео производство и поточно предаване на живо USB3.0 стрийминг на живо gas/.2 часа
7. Професионални ефекти на преход за излъчване. Изрязване в режим „FAST“. 2 часа
8. Работа с Режисьорски пулт в Подвижна ТВ станция. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Виртуален декор. Движение на камерите. 3 часа
2. Технология на излъчване на информационен блок. 3 часа
3. Технология на излъчване на магазинно предаване. 3 часа
4. Chroma Key и наслагване на LOGO / Built-in Chroma Key and LOGO Overlay . 3 часа
5. Ключови режими. Маски. 3 часа
6. Генератори за цифрови ефекти и възможности за комбинация с ВСМП. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика от лекционния курс знания и да ги приложат в аналитични писмени задачи.

Студентите самостоятелно работят по различни задачи, които са и практически. Задачите се изпълняват в Телевизионно студио.

Визуални ефекти

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час1 лекции, 1 час1 упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: проф. д-р Цветан Недков

Структура на курса:

Визуалните ефекти са предназначени да повишат художествената изразност на изображението, да подчертаят или да прикрият определени детайли от него, най-вече да внушат нови мисли на зрителя. пресъздавайки на екрана несъществуващи светове. Разглеждат се повечето от най-съвременните технологии, чрез които се постигат невероятните зрителни илюзии в киното и телевизията.

Академичната дисциплина има за цел да:

- въведе студентите в принципите, визуалните ефекти;
- подготви за възможностите при използването на визуалните ефекти;
- ги запознае с новите тенденции;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да са придобили знания за основните понятия визуалните ефекти;
- да знае какви възможности предоставят;
- да се ориентират в използването на ефектите;

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Въведение във визуалните ефекти. Същност на SFX. Историческо развитие и класификация на SFX.2 часа
2. Въведение във визуалните ефекти. Същност на SFX. Историческо развитие и класификация на SFX.3 часа
3. Създаване на специални ефекти чрез експониране на кадъра на части. Специфика в методиката на работа за кино или телевизия. 3 часа
4. Двойна експозиция в киното и телевизията. Принципни разлики. 2 часа
5. Многократно експониране на кадъра и вкопиране на “духове”. 2 часа
6. Създаване на ефект “космическо пространство и звездно небе” в киното и чрез компютърна обработка в телевизията и киното. 2 часа
7. Мултиплициране на хора, етажи и сгради. 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Фотоапликация на стъкло. Последваща рисунка на стъкло. 1 час
2. Маскираща рисунка. Маскираща фотоапликация. 3 часа
3. Предно осветени - задно осветени маски. Особенности при снимане на кадри със стъкло. 3 часа
4. Двукратна предна маскираща прожекция. Подвижни маски. 3 часа
5. Отделяне на предния план от фона чрез цвятова разлика между тях. 3 часа
6. Син екран.
7. Използване на програми за падащи мъгли. Обръщане на текст около триизмерни форми. 3 часа
8. Технологични проблеми при подвижните маски. 3 часа

Организация и оценяване на курса:

Практическите им упражнения целят да ги доближат максимално до производствените условия на работа на един оператор в снимачен процес и в постпродукция. Работата им с филмова камера и с телевизионни камери в студио ще бъде начин да опознаят и практикуват специфични умения в реална среда.

Дублаж

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час 1 лекции, 1 час 1 упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Биляна Топалова

Структура на курса:

Курсът на обучение цели да даде на студентите стабилни познания- теоретични и практически, които да им дадат сигурност в уменията за работа свързана с дублажа – по отношение на подготовка, изпълнение, съвместна работа на актьор и звуков режисьор. Професионалната работата пред микрофон може да бъде осъществена в радиопредавания или, при възможност, да се реализира в студиата за дублаж и нахсинхрон, озвучаване на реклами, аудио книги и др..

Академичната дисциплина има за цел да:

- запознае с различните видове дублаж;
- изгражда професионални умения свързани озвучаването
- изграждат умения за работа с звуков режисьор;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Боравене със звукови и говорни характеристики на герои от филми и телевизионни постановки.
- Развиване на собствена специфична техника.
- Възможности за постоянно изследване и импровизация.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Значението на дублажа във филма. 2 часа
2. Избор на правилната техника за дублаж. - Целева аудитория; Бюджет; Художествена визия. 2 часа
3. Дублаж срещу глас зад кадър: Разбиране на разликата. Сравнителен анализ
4. Субтитриране срещу дублаж: Разбиране на разликата. 3 часа
5. Дублиране аудио в постпродукция. Превод на сценарий. Запис на глас .Редактиране на диалог. Смесване на диалог. Контрол на качеството. 3 часа
6. Кога да използваме дублаж във филм? Сценарии и контексти за използване на дублаж в правенето на филми: Дублаж в различни медии. Дублаж във филма: възход и популярнос. Дублаж в аниме: Нова перспектива. 2 часа
7. Глобална достъпност на публиката; Културен обмен; Потенциал за боксофис; Услуги за стрийминг; Технологичен напредък- използване на изкуствен интелект. 3 маса

УПРАЖНЕНИЯ

1. Дублаж и озвучаване на Радио и ТВ реклами, спотове, джингли, подкаст. 2 часа
2. Синхрон с монолог от картина на кино или телевизионен филм.

3. Дублаж, озвучаване и клип синхронизация на игрални филми. 2 часа
4. Видове дублаж. Специфика на дублажа в киното, телевизията, радиото. Voice-over, Липсинхрон. Особенности при работа с микрофон. 2 часа
5. Акустична среда. Основни понятия и практики в използването на различните помещения. 2 часа
6. Четене на непознат литературен или драматургичен текст пред микрофон. Дишане, отпускане, разпределено внимание, концентрация.
7. Динамични и ритмични пасажии. Смесови и емоционални акценти. 2 часа
8. Тембъри и гласови характеристики. Диалози на един актьор в ролите на два и повече персонажа от звукова картина на кино или телевизионен филм. 2 часа
9. Дублаж на аудио книги. Дейности свързани с озвучаване на презентации, интернет формати.. 2 часа
10. Звуков кастинг. Специфика на звуковия кастинг – за дублаж на чуждоезичен текст. За дублаж на текст от български език. Тебрани специфики свързани с характера на образа, националност, език. 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания чрез различни форми – практическа задача за въвеждане в програма за дублаж, работа с микрофони и работа в телевизионно студио .

Съвременно световно кино

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час1лекции, 1 час1 упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Този курс включва изследва ключови тенденции в съвременното световно кино, изследване на тематично съдържание, наративни форми и структури, стилове и естетика, жанрове и автори. Дисциплината ще изследва по-широки теоретични начини за разбиране на съвременното световно кино , като връзката с модерността/постмодерността, глобализацията, пространството/мястото, идентичността и субективността.

Академичната дисциплина има за цел да:

- изследва съвременното световно кино/и във връзка с тематично съдържание, наративни форми и структури, стилове и естетика, жанрове и автори, цифрови и интернет базирани технологии и платформи за прожекция и променящи се индустриални контексти;
- проучи различни начини за локализиране на световното кино , особено във връзка със съвременните медии и филмови фестивални култури;
- проучи различни начини за локализиране на световното кино , особено във връзка със съвременните медии и филмови фестивални култури;

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- Идентифицират централни и нововъзникващи тенденции в съвременното световно кино.;

- Да идентифицират и прилагат различни теоретични и методологични подходи в изучаването на съвременното световно кино;
- Да могат да разработват на специфична област на фокус върху избран казус за индивидуално изследване и представяне;
- Да задълбочи концептуалните речници и теоретичните рамки за анализ на съвременното световно кино.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Тенденции и практики поддържащи и оспорващи досегашните представи за изкуство и национално кино. 1 час
2. Развитието на арт киното и ключовите филмови движения, които помагат за оформянето му. 2 часа
3. Променящите се теоретични и прагматични понятия, които стоят зад концепциите за свят, глобално, арт и независимо кино. . 2 часа
4. Съвременното световно кино-, наративни форми и структури, стилове и естетика, жанрове и автори. . 2 часа
5. Силната конкуренция на Холивуд. . 2 часа
6. Разцвет на киното: Европа, транснационални и межкултурни структури, влияния и теми. . 2 часа
7. Разцвет на киното Близкия изток, транснационални и межкултурни структури, влияния и теми. . 2 часа
8. Разцвет на киното: Азия транснационални и межкултурни структури, влияния и теми. . 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Световно кино - тематично съдържание, наративни форми и структури. 3 часа
2. Световно кино : Европа, транснационални и межкултурни структури, влияния и теми. 2 часа
3. Разцвет на киното: Азия транснационални и межкултурни структури, влияния и теми. 2 часа
4. Новите теми и стилове в киното на Холивуд. 2 часа
5. Независимо и арт кино. . 2 часа
6. Нови технологии и жанрове базирани на новите технологии. . 2 часа
7. Изкуственият интелект (AI) и влиянието му върху филмовата индустрия. . 2 часа

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи. Предвидени са и анализи на филмови произведения. Лекциите се онагледяват с видео материали. Основният акцент при лекционния курс са анализите.

История на философията

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: писмен

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Философия“, Философски факултет

Лектор: доц. д-р Силвия Кръстева

Структура на курса:

. Курсът проследява най-влиятелните и фундаментални философски учения за съвременното мислене и общество. Разглеждат се водещите представители на екзистенциалната философия с ключовите теми за човешкото съществуване и смисъла на живота и битието. Представят се иновативните философски учения на феноменологията, философската херменевтика, философията на езика и теорията на комуникацията, всички от които са се превърнали в магистрали на съвременните научни знания и идеи за човека и обществото. Курсът представя за разглеждане и най-актуалните области, които осмислят постглобалния свят и бързия напредък на технологиите в областта на дигитализацията и изкуствения интелект.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

Ще бъдат въведени основни философски теми и проблеми: смисълът на човешкото съществуване, конструирането на човешкия свят, стремежът към трансцендентност, новите универсални измерения на етиката и хуманизма. Ще бъдат разгледани основни методологии за конструиране на научен анализ и научно познание: феноменологичният метод и проблематизацията на жизнения свят, конструирането на естествен език и метаязици. Основната цел е да се изследва самото зараждане на идеята за комуникацията като основна среда в съвременното общество и да се проследи теоретизирането на комуникацията и правилата за нейното осъществяване, огромната ѝ роля в глобалния свят.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Идеи, концепции и парадигми на съвременното философско познание – 1 час
2. Екзистенциална философия. Жан-Пол Сартр – 1 час
3. Екзистенциална философия. Карл Ясперс – 1 час
4. Екзистенциална философия. Мартин Хайдегер – 2 часа
5. Феноменологичен метод и жизнен свят. Едмунд Хусерл – 1 час
6. Философска херменевтика. Ханс-Георг Гадамер – 1 час
7. Философия на езика. Б. Ръсел, Л. Витгенщайн – 2 часа
8. Теория на комуникативното действие. Юрген Хабермас – 2 часа
9. Теория на глобализацията. Зигмунд Бауман – 2 часа
10. Проблеми на дигиталната епоха: философия на изкуствения интелект. Съвременни етични и аксиологични проекции – 2 часа

УПРАЖНЕНИЯ

1. Идеи, концепции и парадигми на съвременното философстване. Въвеждане на термина „парадигма“, очертаване на насоките в съвременната философия – 1 час
2. Жан-Пол Сартр – „Екзистенциализмът е хуманизъм“. Съществуване и същност у Сартр, проблемът за свободата и избора, отношение към човечеството – 1 час
3. Карл Ясперс – „Екзистенциална философия“. Кризата в съвременната ситуация, съществуване и трансцендентност, телосът на философията – 1 час
4. Мартин Хайдегер – „Битие и време“. Въпросът за битието и разбирането на смисъла, терминът „Dasein“ и средностатистическият човек, екзистенциали на битието в света – 1 час
5. Едмунд Хусерл – „Въведение във феноменологията“. Хусерловата концепция за „феномени“, феноменологична редукция, интересубективност и жизнен свят – 1 час
6. Ханс-Георг Гадамер – „Истина и метод“. Философска херменевтика, основана на интерпретацията на символи и идеи, разбиране на духовните измерения на човешкото – 1 час

7. Бертран Ръсел – философия на езика. Аналитичният метод на Ръсел, разбиране на езика като денотиращ израз, език и опит, език и съждение – 1 час
8. Лудвиг Витгенщайн – „Логико-философски трактат“. Проекцията на логическото пространство, истина и композиция на твърдението, езикови игри – 1 час
9. Юрген Хабермас – „Философия на езика“. Езикът като средство за комуникация, като медиум на социална трансформация, език и общество – 1 час
10. Юрген Хабермас – Теория на комуникативното действие. Комуникацията като дефиниция – изграждане на дискурс, правила на комуникация и аргументация – 1 час
11. Зигмунд Бауман – „Глобализация“. Глобализацията като процес, структуриращ съвременния живот по нов начин, нови явления и кризи, национални и глобални, комуникации в дигиталното общество – 1 час
12. Улрих Бек – „Рисковото общество“. Глобални явления, водещи до нестабилност, но и до нов начин на живот, проблеми на постглобалното – 1 час
13. Проблеми на съвременната етика и аксиология. Нова глобална етика, нов хуманизъм, глобална култура и ценностни системи – 1 час
14. Философия на изкуствения интелект. Въвеждането на повсеместната дигитализация, естествен и изкуствен интелект, възможности и ограничения – 1 час
15. Човекът и технологиите в дигиталната епоха – прогнози за глобалната цивилизация. Философия на технологиите, парадигмата на постхуманизма, визии за бъдещето на човечеството – 1 час

Организация и оценяване на курса:

Различните теми се въвеждат на лекциите с помощта на обширни примери. Студентите анализират примери под ръководството на преподавателя. Специален акцент се поставя върху интерактивни демонстрации, илюстриращи практическите аспекти на курса. Семинарните занятия изискват активно участие, където се поставят на преден план проблеми и се предизвикват дискусии. Индивидуалната работа е от решаващо значение, тъй като студентите трябва да създадат свой собствен творчески проект или теоретичен текст. В рамките на извънаудиторните си занятия те работят по курсов проект, който е част от оценяването им по курса. Оценяването се основава на представяне на творчески проект или теоретичен текст. На студентите ще бъдат предоставени допълнително план на изпита и списък с литература и източници.

Костюм и реквизит в рекламата

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: д-р Мария Онтева

Структура на курса:

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване процесите на проектирането и използването на вече реализирани филмови или театрални костюми, проектирането и реализирането на детайли и аксесоари в реквизита, оръжието и други специални компоненти участващи в цялостния визуален образ на съвременната реклама..

Академичната дисциплина има за цел да:

Студентите трябва да придобият знания за процеса на проектиране и създаване на костюми, реквизит, важни детайли и различни аксесоари, които се използват в изработката на съвременна аудиовизуална реклама.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

. Студентите трябва да придобият знания за процеса на проектиране и създаване на костюми, реквизит, важни детайли и различни аксесоари, които се използват в изработката на съвременна аудиовизуална реклама

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

1. Спецификата на костюма в различните сценични жанрове и киното. Костюмът, който населява рекламното поле- 2 часа
2. Костюмът, аксесоарите и реквизита – композиция, стилизация, колорит, тъкани, материали, архитектурна, предметна среда и тяхната спецификата. Видове гримове: декоративен, сценичен и кино грим. Значението на костюма, аксесоарите и реквизита в рекламата. 2 часа
3. Изграждане на образа в рекламата, чрез облика на звездите. 3 часа
4. Епохата на моловете. Експанзията на марката в облеклата, влиянието на модните тенденции и нагласи в рекламата, чрез средствата на сценичните изкуства и киноизкуството. 2 часа
5. Стилните фигури като комуникативни подходи. Драматизираната реклама. Моделът на загадката. 3 часа
6. Киното като показател по отношение на комуникативната синергия(комбинираното усилие) в създаването на комерсиални утопии, чрез телевизионни и кино фантазии. 3 часа

УПРАЖНЕНИЯ.

1. Свидетелствата на известната личност в рекламния контекст, чрез сценичния и кино костюм. 3 часа.
2. Сценичния костюм прави възможно „преобразяването на човешкото тяло, неговата метаморфоза“ и носи допълнителен смисъл в контекста на рекламата. 3 часа.
3. Анализ на бранда «Мисията на марката». Брандът, който създава себе си като културна гъба, и се продава преди продукта, който произвежда, нпр. рекламите на: цигарите Марлборо(кино реклама); кафе Старбък; дизайнера, който не произвежда дарехи, а продава бранда си Томи Хилфигър и 3 часа.
4. Рекламната индустрия; Комуникативните стратегии; Диалогичната реклама; Скандалът като рекламна комуникативна стратегия. 3 часа.
5. Убеждаващо въздействие на рекламата, чрез средствата на сценичния костюм, кинокостюма и визията на актьора.
6. 3 часа.

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи. Лекциите се онагледяват с видео материали.

Презентация

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: VII

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и кино изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор: доц. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров, гл. ас. д-р Петър Русев

Структура на курса:

Изграждането на един творчески проект, как трябва да се подбере, изгради и оформи професионално портфолио, как трябва да изглежда и какви са основните му съставки. Да се създаде продукт, който да е подходящ за кандидатстване по различни творчески проекти.

Академичната дисциплина има за цел да:

- подбират подходящи материали за презентация;
- изградят концепция за подреждането на материалите;
- подготвят презентация в зависимост от предназначението.

Очаквани резултати от курса на обучение по дисциплината .

- да могат да изготвят професионална презентация на творчеството си;
- да го оформят по подходящ за целите начин;
- да представят творчеството си по най-атрактивния начин.

Учебна програма:

УПРАЖНЕНИЯ

1. Подбор на материал; Игрален, документален откъс, фотографии. *3 часа.*
2. Обем на представения материал. *3 часа.*
3. Подчертаване на творческите умения и решения. *3 часа.*
4. Структуриране на материал, който да обхваща - игрални, документални и кратки форми, които представя творчеството във възможно най- широк спектър. *3 часа.*
5. Презентиране на умения в други области. *3 часа.*
6. Прецизиране на дължината в зависимост от избора на материал. *3 часа.*
7. Графично оформление; *3 часа.*

Организация и оценяване на курса:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – изложение в съчетание с беседа, демонстрация и наблюдение, провокативни задачи,. Лекциите се онагледяват с видео материали . За семестъра се изготвя и представя презентация.