

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Адрес: 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66

Уебсайт: www.swu.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВА

Катедра "Телевизионно, театрално и кино изкуство".

България, 2700 Благоевград, ул. Полковник Димов 3

Имейл: art@swu.bg

МАГИСТЪРСКА 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)

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Филмов и телевизионен монтаж – Професионално направление

Завършилите магистърската специалност „Филмов и телевизионен монтаж“ притежават

Задълбочени теоретични, фактологични и технологични познания в сферата на киното, телевизията и широкия спектър на медийни продукти. Те са овладели задълбочени знания в областта на монтажа, режисурата, драматургията, музика и звук, в спецификата на игралното и документално кино, както и кратките аудио-визуални форми. Студентите имат познания

за новите технологии в изкуството, модерните средства задълбочени за неговото презентиране и разпространение. Те умеят самостоятелно да интерпретират придобитите знания, като ги прилагат в създаването на високо художествени произведения.

Компетенции на завършилите

Завършилите програмата са напълно квалифицирани да:

- Работят 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

СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОГРАМ

/използва се ECTS ръководството на Европейския съюз/

**Предмет: Филмов и телевизионен монтаж –магистърска програма
ЗА 4 СЕМЕСТРА**

Първа година			
Първи семестър задължителни	ECTS кредити	Втори семестър задължителни	ECTS кредити
Филмов и телевизионен монтаж 1 част	6,5	Филмов и телевизионен монтаж 2 част	6,5
Филмова и тв режисура	2,5	Увод в технологията на звука	4,5
Филмово и тв операторство	4,5	Технология на компютърния монтаж 2 част	4,5
Технология на компютърния монтаж 1 част		Основи на драматургията	2,5
Монтаж на катки форми	4,5	Компютърни формати	2,5
Избиреми дисциплини (студентите избират три дисциплини от I група)		Избиреми дисциплини (студентите избират три дисциплини от II група)	
Избираеми		Избираеми	
История на киното и телевизията 1 част	4,5	История на киното и телевизията 2 част	4,5
Технология на видеомонтажа.	4,5	Многокамерен метод на снимане	4,5
Увод в телевизионна техника и технологии	4,5	Филтри и обработка на аудиосигнала	4,5
Филмов анализ	2,5	Драматургия на документалния филм	4,5
Оптика и кинотехника	2,5	Маркетинг в екранните изкуства	2,5
ТВ дизайн	2,5	Музикално оформление	2,5
Основи на композицията	2,5	Основи на филмото производството	2,5
Авторска музика	2,5	Кинотерминология	2,5
		Текуща учебна практика	2,5
	Общо 30		Общо 30
Втора година			
Трети семестър Задължителни	ECTS кредити	Четвърти семестър Задължителни	ECTS кредити
Филмов и телевизионен монтаж 3 част	8,0	Филмов и телевизионен монтаж 4 част	6,5
Съвременни монтажни технологии 1 част	5,5	Съвременни монтажни технологии 2 част	4,5
Работа с микрофони	2,5		2,5
	4,5	Технология на звуковия ефект	1,5

Работа с автърфект		Преддипломна практика. Защита на дипломна работа.	15,0
Избираеми дисциплини (студентите избират три дисциплини от III група)			
Монтаж на реклама и клип	4,5		
Водене на снимачен дневник	4,5		
Звук в игралното кино	4,5		
Постпродукция	4,5		
Артмениджмент	2,5		
Съвременно българско кино	2,5		
Драматургия на ТВ сериал	2,5		
Костюм и реквизит в рекламата	2,5		
Текуща учебна практика	2,5		
	Общо 30		Общо 30

Резюме:

Компонент ECTS кредити

Семестър 1 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECT

Семестър 2 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECTS

Семестър 3 (Задължителни + Избираеми дисциплини) 30 ECT

Семестър 4 (Задължителни 1) 30 ECTS

Общо за академичната година 120 ECTS

Задължителни курсове
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ
Магистърска програма - 4 семестъра
ОПИСАНИЕ НА КУРСА

АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ 1 Ч.

ECTS кредити: 6,5

Седмичен хорариум: 3 часа лекции, 2 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. Целата е да се усвоят основните изразни средства на филмовия език, които са основа за работата в игралните, документалните и телевизионни форми.

Учебна програма:

Основни понятия за монтажа като принцип в изкуството.

Развитие на монтажа в периода на нямото кино. Основните етапи и влияния върху филмовия език.

Нямо кино. Изграждане на образ с визуални средства. Принос в развитието на филмовия език.

Школи и направления оказали влияние върху езика на киното.

Видове планове. Драматургични и изразни възможности.

Специфика при игралните, документалните и тв форми. Плановите като начин на визуално изразяване.

Правило на снимачната ос. Начини на преминаване на оста. Разкадровка на текст.

Елементи на монтажа. Кадър. Основни съставни елементи. Мастър кадър .

Видове монтаж. Начини на използване, особености при монтажа, драматургична роля за изграждане на филмовия разказ.

Теоретични възгледи за монтажа – Б. Балаш, Р. Арнхайм, З. Кракауер, А. Базен.

Организация и оценяване на курса:

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

ФИЛМОВА И ТВ РЕЖИСУРА

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час1 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: проф. д-р Ирина Китова; гл. ас. д-р Иван Владимиров

Структура на курса:

Курсът 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.

Учебна програма:

Киното като многопластово и синкретично изкуство. Кино и други изкуства. Изкуства и медии.

Видове кино, жанрове и форми. Специфика и характеристики.

Съдържание и форма. Конструкция и структуриране на филма, екранна реалност. Естетически характеристики.

Създатели на аудиовизуалното произведение. Роля, място и функции на режисьора. Формиране на авторския почерк, стил и вкус - любопитство, обща култура, житейски опит, професионален опит, образование.

Критични функции на режисьора като автор - гледна точка, житейска, философска и гражданска позиция.

Развитие на въображението. Чувство за детайл, пространство, време и ритъм

Елементи на филмовия наратив - изграждане на последователността от събития и логически връзки. Идея, тема, сюжет.

Изразителни средства на събитийно ниво – това, което се вижда/чува на екрана.

Естествена светлина. Атмосфера и звук. Физическо присъствие. Движение.

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.

ФИЛМОВО И ТВ ОПЕРАТОРСТВО

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1 час 1 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.

Учебна програма:

Професията на ТВ и филмовия оператор – топография в цялостния аудио-визуален процес.

Гледна точка и ракурс.

Динамика и кинетика.

Зрителен ъгъл и ъглов обхват.

Фронтално и еднопланово действие. Движение на обекта. Удължено движение.

Движение-време и пространство.

Движение на камерата.

Деформация на изображението. Ракурсни и оптически деформации.

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

Технология на компютърния монтаж 1ч

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 изучават 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, уояват основните правила за монтаж и подготовката за работа с новите технологии.

Учебна програма:

Въведение и основни положения /видео и аудио формати/

Създаване на проект /основни параметри/.

Съвременното кино и новите технологии.

Въведение и основни положения /видео и аудио формати/ Интерфейс.

Създаване на проект /основни параметри/.

Кепчър – параметри, настройки, бързи клавиши /device control. /Зареждане на клип в проекта /import/ .

Технология на обучението и оценяване:

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

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.

Учебна програма:

Субективният образ на осезаемия свят – границите на човешката битийност.

Художественият образ като феномен на нова битийност.

Изображението като отпечатък на човешкото възприятие спрямо осезаемия свят.

Еволюция на изображението – образ, знак, съдържание.

Елементите на изображението и значението им за динамиката на повествованието.

Разкриване на образа – динамика на състоянието.

Развитие на потенциала на идеята и на киноизображението.

Степенуване на изразните средства и стилистика.

Създаване на сценарий за кратка аудиовизуална форма.

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.

ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ 2 Ч.

ECTS кредити: 6,5

Седмичен хорариум: 3 часа лекции, 2 час упражнения

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

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.

Учебна програма

Условия за монтажно снимане и основни правила.

Кадър – видове, значение. Функция на кадъра. Елементи на кадъра.

Видове, драматургична и визуална стойност. Дължина на кадъра.

Специфика при различните жанрове и форми.

Начина на използване чрез различните видове монтаж и крупности. Движение в кадъра – видове движения, промяна на пространството и времето.

Статични кадри и кадри с движения. Силова характеристика.

Начини на изграждане на динамика. Свързване на кадри.

Основни правила при статични, кадри в движения, кадри с използване на деформация.

Вътрешно кадров монтаж.

Стилистически фигури.

Организация и оценяване на курса:

Практическите упражнения включват следните компоненти: монтиране на 4 курсови и една семестриална задача, анализи на филми, разкадровки, допълнителни монтажни упражнения.

Всички задачи се оценяват през семестъра. Изискванията за изпи са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставени задачи и участие екип.

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.

Учебна програма:

Звукът като физично, физиологично и психическо явление. Разпространение на акустичните вълни в биологична среда, например човешкото тяло.

Взаимодействие на акустичните вълни с компонентите на тази среда. Интензивност на акустичните вълни. Връзка на параметрите на акустичната вълна със свойствата на средата

Поглъщане на акустични вълни

Видове системи за звукозапис. Цифрови и аналогови системи. Компютърно базирани записващи системи. Мас и PC хардуер и приложни програми.

Звук като физично и психологично явление; аналогов и дигитален звук, конверсия; компресия. Звукова среда; основни елементи в звукотехниката.

Midi – студио. Хардуерни особености и приложение. Компоненти на работни станции

.Сравнителни характеристики на смесителните конзоли

Звукови ефекти - меню Transform. DirectX - прилага филтри, инсталирани в системата чрез библиотеката DirectX

Amplitude - ефекти, които променят амплитудата на звука.

Delay Effects - ехо ефекти.

Filters - филтри за звука.

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.

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОМПЮТЪРНИЯ МОНТАЖ 2Ч

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:

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.

Учебна програма:

ЛЕКЦИИ

Използване на Алфа канал. Прилагане на ключ за прозрачност Blue Screen.
Редактиране на непрекъснатост. Кръстосан и паралелен монтаж.
Иновации в звука. 3 часа
Редактиране на непрекъснатост. Кръстосан и паралелен монтаж.
Cutaway and Insert J Cut and L Cut. Match Cut Shot Reverse Shot.
Практически упражнения свързани с Използване на Алфа канал.
Практически упражнения свързани с ключ за прозрачност Blue Screen
Практически упражнения свързани с Мултикам.
Трейлър на книга 5-часа
Създаване на видео есе или подкаст, е видео блог,
Практически упражнения свързани с Аудио филтри.

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.

МОНТАЖ НА КРАТКИ ФОРМИ

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час 1 упражнение

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:

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.

Учебна програма:

Разновидност и функция на трейлъра. История на трейлъра. Използване на триактната структура при изграждане на класически сценарий за трейлър.
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.
Музикален клип. История на музикалните клипове. Анализ на еволюцията и съвременни тенденции. Сценарий за музикален клип.
Монтажни похвати за реализиране на музикално видео. Използване на нови технологии.
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).

Кратки форми в социалните мрежи. Анализ на кратките форми като най- популярни аудиовизуални форми в съвременното общество.

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.

ПОСТПРОДУКЦИЯ

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час1 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:

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

Учебна програма:

Какво е постпродукция? Стандартни практики, които са универсални за телевизия, функции и други визуални медии.

Кои фази от филмовия процес се включват в понятието „постпродукция“. Избор на системата за монтаж.

Монтаж на филма. Предварителната работа в монтажа. Описване на материала. Избор на дубли. Подреждане на материала. Синхронизиране на картина и звук.

Груб монтаж. Първо конструиране на бъдещия филм. Фин монтаж. Изграждане на цялостна монтажни композиция, темпоритъма на филма.

Запис на музика. Работа с композитор и тонрежисьор. Монтаж на звука — ADR и Foley. Подлагане на музика. Смесване на звук.

Визуални ефекти. Корекция на цвета. Заглавия, надписи и графики.

Скрипт за диалог. Пакет за цифрово кино (DCP).

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.

ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ 3 Ч.

ECTS кредити: 8,0

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 4 часа 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 Биляна Топалова

Структура на курса:

Курсът 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.

Учебна програма:

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.

Поетични документални филми. Наблюдателни документални филми. Рефлексивни документални филми. Перформативни документални филми. Псевдо документални филми / mockumentary

Портрет – видове, визуално изграждане, звуково решение. Портрет на епоха, известна личност, съвременник, историческа фигура.

Работа върху политически актуален материал – гледна точка, конфликт. Изграждане на образ с текст и звукови изразни средства. Особености на монтажа.

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.

Обективно и субективно отражение на информацията при документалните форми.

Манипулация на материала.

Документално кино и елементи на игрална възстановка. Съчетаване на игрални и документални кадри.

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.

СЪВРЕМЕННИ МОНТАЖНИ ТЕХНОЛОГИИ 1Ч.

ECTS кредити: 5,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 3 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: 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.

Учебна програма:

Работа с Видеоматериали имащи различна разделителна способност на една таймлиния. 2 часа

Compositing . Използване на различни визуални аспекти от различни източници и обединяването им в едно единствено видео. 3 часа

3D Previsualization. . 3 часа

Real Time Rendering. 2 часа

Duplicating Sequence. Match Frame. Using the Clipboard. 3 часа

Locators in Capture Mode. 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, 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.

Работа с микрофони

ECTS кредити: 2,5

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.

Учебна програма:

Спектрален състав на акустичния сигнал. Електроакустични преобразуватели от генераторен и двигателен тип. Микрофони. Параметри на микрофоните..

Характеристики на микрофоните. Честотна характеристика.

Номинална чувствителност Характеристична чувствителност Характеристика на насоченост

Видове микрофони В зависимост от характеристиката на насоченост. Ненасочени. Едностранно насочени. Двустранно насочени.

Електродинамичен и електростатичен микрофони . Кондензаторни (електростатични) микрофони.

Основни принципи при употреба на микрофони. Взаимодействие на няколко микрофона. Правилото три към едно. Комбинирани микрофони на подиум. Вятъра и микрофоните.

Безжична микрофона система Sennheiser EW135-G2 с ръчно преносим предавател.

Безжична микрофона система Sennheiser EW 122

Безжична микрофона система Sennheiser EW-152 Headset

Стереофонични микрофони.

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.

РАБОТА С АВТЪРЕФЕКТ

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум:, 3 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: гл. ас. д-р Иван Владимир

Структура на курса:

В дисциплината Афър 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:

Учебна програма:

Въвеждане в After Effects. Adobe After Effects - подходи за създаване на движение.

Анимацията с движеща се графика - манипулиране на векторно и растерно изкуство. Местене, усукване, мащабиране, завъртате - трансформиране на изображения и видеоклипове.

Преместване и трансформиране на слоеве.

After Effects – създаване на уеб съдържание, телевизионни, филмови и видео графики.

Файлови формати на After Effects. Разширено аудио кодиране (AAC, M4A); Файлов формат за обмен на звук

Ключови кадри и интерполация. Импортира данни за 3D сцени.

Опорни, точки, движение, завъртане, прозрачност. 5 часа

Режими на сливане.

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

ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ 4 Ч.

ECTS кредити: 6.5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 3 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: грmгj

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:

Курсът 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.

Учебна програма:

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

Жанрове – видове и монтажна специфика. Особенности на монтажа при различните жанрове. Специфика при използването на плановете, видовете монтаж, звука. 3 часа

Дължина на кадъра свързана с жанровата особеност. Специфика на кадъра от гледна точка на драматургията, филмовия език, звука. Изграждане на епизоди. 4 часа

Изграждане на филмов епизод. Особенности при работа с диалога, звука, темпоритъма. Пространствени характеристики. Особенности на монтажния стил. . 3 часа

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

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

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

Начини на изразяване на филмово време – обективно и субективно. Начини на изразяване на филмовото време – визуални и звукови изразни средства. 3 часа

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

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

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.

СЪВРЕМЕННИ МОНТАЖНИ ТЕХНОЛОГИИ 24

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: 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).

Учебна програма:

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

Актуални тенденции във филмовата и видео продукция. 2 часа

Moving Mattes в реално време. 2 часа

Инструменти за цветокорекции на в реално време. 2 часа

Инструменти за създаване на титри и графики. 2 часа

2D и 3D титри. 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 за въвеждане в нова програма, 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.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗВУКОВИЯ ЕФЕКТ

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: IV

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.

Учебна програма:

Ефектите като основен компонент в звуковата картина на филмовото произведение. 2 часа

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

Създаване на околн звук. Изграждане на реализъм. Използване невербално разказване на истории чрез звукови ефекти. Добавяне на звукови ефекти за напрежение.3 часа

Точкови ефекти - звуци, които конкретно представят нещо, случващо се във филма. 2 часа

Foley , - специална форма на постпродукционна работа. Допълване на звуковата картина. 3 часа

Значение на звуковите ефекти. Подпомагат разказването на историята. Промяна на емоциите на публиката чрез звукови ефекти. 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

Избираеми курсове

ИСТОРИЯ НА КИНОТО И ТВ 1Ч.

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.

Учебна програма:

Камера обскура и опити за заснемане на изображения. Развитие на изкуствата през вековете.

Фотография и появата на въртящи се цилиндри - стробоскопи, фенакистоскопи и др.

Животът и делото на Едуар Майбридж, Етиен Жул-Мари, Луи льо Пренс, Томас Едисон.

Братята Люмиер - откривателите. Жорж Мелиес - принос и живот.

Филми от двете страни на Атлантика - развитие на техниката и жанровете.

Сергей Айзенщайн и теорията на монтажа.

Чарлз Чаплин - живот и дело.

Влиянието на Първата световна война върху индустрията.

Немско, френско, съветско и американско нямо кино.

Появата на звука и цвета на екрана, други иновации.

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.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИДЕОМОНТАЖА

ECTS кредити: 4.5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции, 1 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о

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:

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.

Учебна програма:

Видеолента. Видеозапис. Технология на видеозаписа.

Контролни и управляващи сигнали. Видове видеокасетофони и мястото им в монтажна апаратна.

Технологични изисквания за видеозапис, предназначен за видеомонтаж. Технологични сигнали. Монтаж с преливане и специални ефекти посредством генератори за цифрови и аналогови ефекти. .

Видове монтажни апаратни. Блокова схема на монтажна апаратна с два касетофона и звукова маса. Технология на работа.

Видове монтаж в постпродукционна монтажна апаратна. Автоматичен монтаж по предварително създаден EDL. Видеорепетиция и изготвяне на монтажен план. EDL. Цифрови формати за запис на видео. Видеостандарти.

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 принципи 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.

УВОД В ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа 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.

Учебна програма:

.Спектрална характеристика на зрението./ Интензивността на зрителното възприятие. Физически и физиологически основи на телевизията.

Основни принципи на цветната телевизия. Колориметрични закони за адитивно смесване на цветовете. МОДЕЛИ НА ЦВЕТА 5

Преобразователи на светлини сигнали: преобразователи от вида CCD и CMOS .Видове CCD и CMOS.

Основни функции и видове ТВ камери. /студийни и репортажни камери/Комплектация.

Цифрово телевизионно разпръскване - Digital Video Broadcasting /DVB/.

Цифрови формати за видеозапис, Метод за кодиране – H264, MPEG4 И др.

Технология на производство и излъчване на новинарски и публицистични предавания.

Технология на производство и излъчване на художествени програми

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.

ФИЛМОВ АНАЛИЗ

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции,

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 разбиването 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.

Учебна програма:

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.

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.

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..

Визуално изследване и кинематографичен стил. Анализ на естетическите аспекти на филма. Анализ на филмовия език.

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

Анализ на филмов жанр. Всеки филмов жанр има свои собствени отличителни правила и характеристики. Анализът на жанра филм.

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. .

Анализ на стила на режисьора .Симбиоза между изобразителната страна на филма и цялостното въздействие. .

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.

ОПТИКА И КИНОТЕХНИКА

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час 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 оптическите системиосновните параметри и свойства на обективите ,разглежда се въпросите за образуването и възприятието 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.

Учебна програма:

Три теории за същността на светлината. Основни положения от теорията на Нютон описани изкривяванията и цвета на светлината"

Вълновата теория, или теория на импулсите- Хюгенс и "Трактат за светлината"

Електромагнитната теория на Максвел. Скорост на разпространение на светлината.

Видима част на светлината или зони по дължина на вълната.

Основи на геометричната оптика. Проблеми с явленията интерференция¹ дифракция и поляризация на светлината. Закон за праволинейното разпространение на светлината.

Закон за отражението на светлината. Закон за пречупване на светлината.

Показател за пречупване.

Пълно вътрешно отражение. Пределен ъгъл. Оптически системи с плоски повърхности.

Плоско огледало. Огледално изображение. Характеристика.

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.

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.

Фокусно разстояние. Оптическа сила на лещата. Фокусно разстояние и диоптър.

Построяване на изображението при положителна и отрицателна леща.

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.

ТВ ДИЗАЙН

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час1 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: проф.. д-р Елена Тренчева

Структура на курса:

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване процесите и начините на създаване на театралната, филмовата и телевизионната сценографии, проектирането и реализирането на театралния и филмовия костюм, проектирането и реализирането на детайли и аксесоари в реквизита, оръжието и други специални компоненти участващи в цялостния визуален пространствено-пластичен образ на сценографията.

Учебна програма:

Сценограф и основен творчески екип. Сценограф и основен технически екип.

Принципно устройство на сценичното пространство. Пространства и фактури.

Внушение за епоха и степен на условност

Проектиране и изпълнение на костюм.

Личен актьорски реквизит и аксесоари. Обличане на масовка.
Принципно устройство на снимачен павилион и ТВ-студио. Киносценография.
Зависимост между архитектура, реквизит, костюм.
Тенденции в съвременната сценография.

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.

ОСНОВИ НА КОМПОЗИЦИЯТА

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час 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:

Учебна програма:

Правилото на третините.

Рамкиране. Основни правила при рамкиране.

Фокусиране. Автоматичен и ръчен фокус.

Елиминиране на разсейването.

Модели, симетрия и линии.

Какво прави добрата композиция? Пропорция. Акцент/фокус. Баланс и единство.

Ритъм и движение. Контраст.

Композиционна концепция и принципи.

Композиционни техники. Композиционни градивни елементи.

Динамична симетрия .

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.

АВТОРСКА МУЗИКА

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 час упражнения

Форма на проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: практически

Семестър: I

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.

Учебна програма:

Историята на филмовата музика .Етапи, филми.

Ключовите композитори, които са допринесли за развитието на филмовата музика като изкуство

Филмовата музика – стилове и жанрове.

TEMP TRACKS - временни музикални записи, които показват на композитора настроението или чувството, докато филмът все още е в процес на разработка

Каква е разликата между саундтрак и музика? –

Саундтрак срещу партитура - двата вида филмова музика.

Музикални форми: мотив, фраза, тема, циклични произведения.

Музиката като абстракция. Емоционалност, музикална атмосфера.

Музикална драматургия: лайтмотив, тема, варианти на темата.

Организация и оценяване на курса:

Осъществява се чрез лекции, анализи на филмови и произведения, анализ на музикални 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.

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: II

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.

Учебна програма:

Принципи на заснемането с няколко камери Multi-Angle Storytelling.

Стратегическо използване на множество камери за едновременно предаване на различни аспекти на действието. Логистиката на местоположението на централна камера.

Динамично движение на камерата. Използване на техники - кранове с камери, колички, дроне, за заснемане широки, плавни движения.

Композиция на разделен екран. Показване множество ъгли на камерата едновременно в един кадър.

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.

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 монокамерното снимане.

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

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: II

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.

Учебна програма:

Основни програми за обработка на звук. Adobe Audition, AudioMASTER, Wavepad Sound Editor Sound Forge Pro.

Потискане на шумове в запис от микрофон. Пространствен (surround) звук в мултимедийните системи..

3-D звук в системите за виртуална реалност. Премахване на дефекти. Използване на спектрален анализатор.

Звукови филтри. Настройки. Параметри. Работа със звукови филтри. Прилагане на ефекти. Работа с Acoustic Mirror и Wave Hammer. Обработка на многоканален звук. Видове аудио филтри. Пасивни филтри. Цифрови филтри. Активни филтри.3 EQ - усилване или отслабване (намаляване) на диапазон от честоти, за оформяне на звук.

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

ИСТОРИЯ НА КИНОТО И ТВ 2Ч.

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.

Учебна програма:

Кино и тоталитаризъм, пропаганда по време на Втората световна война.

Италиански неореализъм.

Френска нова вълна.

Авторско кино – Фелини, Антониони, Бергман, Тарковски

Киното на Америка след Втората световна война.

Киното на Съветския блок след Втората световна война.

Поява на телевизията и специфичния език

Постмодернизъм в киното – Уди Алън, Дейвид Линч, Куентин Тарантино, Ларс фон Триер.

Съвременни тенденции в телевизията.

Вселените на комиксите, Междוזвездни войни и т.н

Поява на стриминг платформите и тяхното развитие.

Съвременно състояние на филмовата индустрия по света

Развитие на киното и телевизията в България от Втората световна война до наши дни.

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.

ДРАМАТУРГИЯ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ

ECTS кредити: 4.5

Седмичен хорариум: 2 чаа 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 Иван Владимиров

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.

Учебна програма:

Особености на документалното кино. Специфика на драматургията на документалния филм.

Сценарият в документалното кино. От идеята до сценария.

Сценарият като част от цялостния филмов проект. За формата на документалния сценарий.

Семантика на сценария за документален филм. Кодовете на документалния сценарий.

Гледната точка на документалния филм. Композиция на документалния филм.

Документалните жанрове.

Време и място в документалното кино

Филмов разказ и филмово действие

Реалната действителност и нейното отражение в документалния филм

Сюжет и фабула в документалния филм .

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.

МАРКЕТИНГ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА

ECTS кредити: 2,5

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: гл. ас. д-р Нонка Обрешкова

Структура на курса:

. 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.

Учебна програма:

Основни подходи и принципи на управление в изкуствата. Управленски функции. Планиране. Организиране. Координиране. Мотивиране. Контрол.

Артмениджъра и управленските решения. Същност и специфика на вземането на управленски решения. Видове управленски решения в изкуствата.

Организационни структури и формиране на организационния процес в изкуствата. Структуриране на организациите в изкуствата и културата.

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.

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.

Мениджмънт в аудиовизуалния сектор. Мениджмънт във филмовата индустрия. Мениджмънт в телевизионната индустрия.

Музикален мениджмънт. Мениджмънт в звукозаписния бизнес. Музикално и звукозаписно продуцентство.

. Мениджмънт на фестивали. Мениджмънт на конкурси. Мениджмънт на музеи и галерии. Мениджмънт на събития в областта на изкуството и културата.

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.

Компютърни формати

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час 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: 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.

Учебна програма:

Видове кодиране и компресиране на видео. Контейнер - AVI и Quicktime MOV, MPEG Приложение на Контейнерният файл. се използва за идентифициране и сливане на различни типове данни.

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)

Видео файлове.

Аудио файлове. . MPEG 4 аудио (M4A). MPEG слой аудио 3 (MP3). Аудио файл с вълнова форма (WAV).

MP4 (Moving Picture Experts Group) MP4 файлове, кодирани с H.264 видео и AAC аудио

MP4 (Експертна група за движещи се изображения) - мултимедиен контейнерен формат.

Специфична софтуерна или хардуерна имплементация на видео компресиране и/или декомпресиране - използването на специфичен видео компресиращ формат.

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.

ОСНОВИ НА ФИЛМОВОТО ПРОИЗВОДСТВОТО

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час 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:

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

Учебна програма:

Производството на прага на XXI – нови технологии, глобални измерения.

Аудиовизуалното производство като средство за влияние и източник на нови елити.

Аудиовизуалното производство и медиите – нова проблемна ситуация..

Статусът на продуцента в институционалната система на аудиовизуалното производство

Продуцентът като генератор на позитивни социални процеси. Продуцентът и междуличностното общуване в екипа.

Основни източници на финансиране. Календарно-постановъчен план – основен

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.

КИНОТЕРМИНОЛОГИЯ

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1 час 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: 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.

ЛЕКЦИИ

Термини свързани със заснемане.

Термини свързани с структурата на филма.

Основни термини за разказване на истории ..

Работа на терен с използване на професионална терминология.

Работа над сценарии с използване на кино терминологията на английски език.
Работа в ТВ студио – усвояване на термини по време на подготовка и снимки.

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.

ТЕКУЩА УЧЕБНА ПРАКТИКА

ECTS кредити: 2,5

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.

Учебна програма:

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.

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.

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: III

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.

Учебна програма:

Видове клип според музиката. Въздействие и средства за изграждане на клипа. Монтаж и особености при работа с музиката

Сюжетен клип. Особенности на работата с плейбек. Избор на ефекти. Използване на съвременни технологии и начин на въздействие.

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.

Реклама – психология на възприемането. Особенности на въздействието. Специфика на изразните средства при изготвянето на компонентите на рекламата – визия, звук, текст. Детайлът като елемент от изграждането на визуалното внушение. Използването на ефекти като драматургичен елемент

Изтъкване на рекламния продукт. Особенности на видовете реклами. Рекламният продукт като положително и отрицателно въздействие. Негативна реклама. Рекламно послания със социални, политически, икономически цели

Кой или какво определя значението на една реклама? Управлява ли се от социокултурния контекст рекламата?

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 реклами и клипове.

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: III

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 сценаристи, да участват във филмови и ТВ продукции. В дисциплината се разглежда: подготовка на работна книга за снимки, работа на терен и работа на сценариста в постпродукция. Студентите овладяват различни начини на работа при подготовката, снимки и постпродукция на сценариста. Професията сценарист е една от основните професии при работа на терен и постпродукция както в киното, така и в телевизията. Студентите по монтаж практикуват професията сценарист при съвместните упражнения и по време на практика.

Учебна програма:

Специфика на професията на сценариста. Запознаване с основните задължения на сценаристката професия и връзките ѝ с другите членове на екипа. 2 часа

Работа в подготвителния период. Подготовка на работната книга, разработване на епизодите, монтажните връзки, работата с реквизита, костюмите, диалога. 2 часа

Работа на сценариста 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

Подготовка на сценаристкия сценарий. Монтажни връзки между епизодите. 2 часа

Работа с посока, костюм, реквизит, грим, диалог, ден и нощ. Ликвидационен период. Диалогов лист. 3 часа

Работа на сценариста в телевизия и филмова продукция. 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. Основният акцент при лекционния курс са практическите задачи.

Оценката се формира от писмена задача и тест.

ЗВУК В ИГРАЛНОТО КИНО

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 2 часа упражнения

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: III

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.

Учебна програма:

Изграждане на образ чрез средствата на звука. Звукова драматургия. Елементи на звука. Говор, ефекти, музика, пауза.

Звукови символи

Пространствено-времева конгруентност, причинно-следствено мислене и семантика. Dolby Pro-Logic II и Dolby Pro-Logic IIx HD звук на цифрово кино. HD Digital Cinema Sound.

Dolby Digital EX. Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD. Dolby Virtual Speaker и Dolby Headphone.

Звуков баланс на фонограми Фор микс/междинен микс/на фонограми.

Звуков дизайн по отношение на диалогизацията.

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. За получаване на оценка са предвидени две практически задачи

Магазинно предаване

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:

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 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).

Учебна програма:

Принципи и структура на магазинното ТВ предаване.

Сутрешен блок – теми, визия, послания, публика.

Тематични магазинни предавания.
Подготовка на сценарии и видеа, студио, осветление.
Подготовка и избор на гости и теми.
Подготовка и избор и монтаж актуални събития.
Магазинни предавания за култура.
Магазинни предавания за спорт.
Телевизионни формати. Видео подкастове. Телевизионната аудитория.

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

Дублаж

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2' часа лекции,

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 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..

Учебна програма:

Значението на дублажа във филма.

Избор на правилната техника за дублаж. - Целева аудитория; Бюджет; Художествена визия.

Дублаж срещу глас зад кадър: Разбиране на разликата. Сравнителен анализ

Субтитриране срещу дублаж: Разбиране на разликата.

Дублиране аудио в постпродукция. Превод на сценарий. Запис на глас .Редактиране на диалог. Смесване на диалог. Контрол на качеството.

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.

Глобална достъпност на публиката; Културен обмен; Потенциал за боксофис; Услуги за стрийминг; Технологичен напредък- използване на изкуствен интелект.

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 българско кино

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 2 часа лекции,

Форма на проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: практически

Семестър: III

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.

Учебна програма:

Историческите промени от 1989 година и тяхното отражение върху националното филмопроизводство.

Преструктуриране на системата. Създаване на продуцентски звена и тяхното функциониране в условията на пазарната конкуренция.

Преструктуриране на разпространението. Приватизация на киносалоните.

Съвременното българско кино в контекста на европейското културно сътрудничество.

Членство в Евроимаж, Медиа и др. организации.

Българското кино на световните фестивали – преглед на представянето ни през годините.

Основни тенденции в игралното кино. Филми. Автори..

Българското документално кино след промените

Българското ТВ кино след промените.

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.

Драматургия на ТВ сериал

ECTS кредити: 4,5

Седмичен хорариум: 1 час лекции, 1 часа 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,

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.

Учебна програма:

Съдържателните аспекти и културните напластявания на различните видове сериали. Колко е голяма територията на един сериал? Подчинен ли е на целите на националната пропаганда?

Класификация на видовете ТВ сериали. Видове сериали според особеностите на драматургичната основа.

Изграждане на образите на героите чрез диалог. Особенности на диалога в тв сериал.

ТВ сериалът изразител социалните и психологически промени в обществото.

Механизмите на влияние на световното и европейско производство на сериали върху жанровите и съдържателни характеристики на българското телевизионно кинотворчество.

Новите тенденции в сериалите – технологични, творчески, социални, зрителски.

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 анали на сериал и сценарий по литературна текст.

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: III

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..

Учебна програма:

Спецификата на костюма в различните сценични жанрове и киното. Костюмът, който населява рекламното поле,

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.

Изграждане на образа в рекламата, чрез облика на звездите.

Епохата на моловете. Експанзията на марката в облеклата, влиянието на модните тенденции и нагласи в рекламата, чрез средствата на сценичните изкуства и киноизкуството.

Стиловите фигури като комуникативни подходи. Драматизираната реклама. Моделът на загатката.

Киното като показател по отношение на комуникативната синергия(комбинираното усилие) в създаването на комерсиални утопии, чрез телевизионни и кино фантазии.

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.

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.

Учебна програма:

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.