

Белорусский государственный университет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

А. В. Данильченко

« 3 » 2015 г.

Регистрационный № УД- 11 36 /уч.

Основы режиссуры

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-19 01 01 Дизайн (по направлениям);
направление специальности
1-19 01 01-04 Дизайн (коммуникативный)

2015 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-19 01 01-2013 и учебного плана УВО № С 19-005/уч. от 30.05.2013 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

МЕЛЬНИКОВА Л. И., старший преподаватель кафедры технологий коммуникации факультета журналистики Института журналистики Белорусского государственного университета

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой технологий коммуникации Института журналистики Белорусского государственного университета
(протокол № 2 от 22.09.2015);

Учебно-методической комиссией Института журналистики Белорусского государственного университета
(протокол № 2 от 21.10.2015)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Основы режиссуры» предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования по специальности 1-19 01 01-04 Дизайн (коммуникативный).

Цель учебной дисциплины – освоение студентами особенностей экранной режиссуры как вида творческой деятельности, без которой невозможно представить процесс создания полноценного аудиовизуального произведения.

Задачи учебной дисциплины:

- помочь студентам в получении и усвоении комплекса знаний, навыков, умений, которые необходимы в аудиовизуальной коммуникации при создании экранного продукта;
- раскрыть содержание таких понятий, как «язык глаз», «язык экрана», обучить студентов пользоваться всеми элементами языка экрана;
- изучить эволюцию экранных изобразительно-выразительных средств и их возможности.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по дизайну, связи с другими учебными дисциплинами.

Учебная дисциплина «Основы режиссуры» из цикла общенаучных и общепрофессиональных дисциплин компонента учреждения высшего образования является практико-ориентированной, призванной обучить студентов технологиям создания аудиовизуальных произведений на основе использования разнообразных изобразительно-выразительных средств, которыми располагает аудиовизуальная коммуникация. Учебная дисциплина связана с такими учебными дисциплинами, как: «Основы компьютерного проектирования», «Теория массовых коммуникаций», «Семиотика материально-художественной культуры».

Требования к освоению учебной дисциплины.

В результате изучения дисциплины «Основы режиссуры» студенты должны **знать:**

- конкретные примеры по использованию в практике мирового и отечественного документального кино и телевидения изобразительных средств экрана, с помощью которых передавались характер целой эпохи и отдельного события, особенности народа, нации и конкретного человеческого характера;
- многообразие изобразительного решения экранного продукта и его идеологическое значение;
- образцы творчества наиболее ярких представителей отечественной экранной режиссуры, которые внесли неоценимый вклад в развитие как советской, так и мировой кино- телережиссуры;
- возможности экранных средств выразительности, позволяющие студенту точно и ярко воплощать на экране замысел любой сложности и глубины; живо и интересно рассказывать о факте, событии, явлении; раскрывать жизненные проблемы широко и разносторонне, сохраняя при этом авторскую индивидуальность.

уметь:

- использовать технологии создания аудиовизуальных произведений на основе использования разнообразных изобразительно-выразительных средств, которыми располагает аудиовизуальная коммуникация;
- анализировать наиболее значимые экранные произведения, созданные в отечественном кино и на телевидении за последние полвека, через режиссерскую интерпретацию факта, события, явления как результата сложного творческого процесса, в котором находят отражение, с одной стороны, осмысление режиссером действительности и ее творческая обработка, с другой, – поиск средств воплощения жизни в аудиовизуальном произведении с максимальной глубиной и выразительностью.

владеть:

- навыками, обеспечивающими глубокую внутреннюю связь результата творчества режиссера и его убеждений, ценностных ориентиров, человеческой, гражданской позиции;
- технологией создания литературной основы будущего аудиовизуального произведения;
- методами создания режиссерского сценария (режиссерской экспликации).

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, распределение аудиторного времени, формы аттестации

Курс		3	4
Семестр		6	7
Всего часов по дисциплине	138	84	54
Всего аудиторных часов по дисциплине	60	30	30
Лекции	42	22	20
Семинарские занятия	18	8	10
Форма текущей аттестации		зачет	зачет
Форма получения высшего образования		очная	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Введение в режиссуру

1.1 Учебная дисциплина «Основы режиссуры» в системе профессиональной подготовки специалиста в области коммуникативного дизайна

1.1.1 Предмет, цели, задачи учебной дисциплины. Место дисциплины «Основы режиссуры» в профессиональной подготовке специалиста в области коммуникативного дизайна. Структурные и контентные параметры и характеристики учебной дисциплины. Постановка задач по получению студентами системных теоретических знаний и практических навыков в области теории и практики аудиовизуальной коммуникации. Аудиовизуальная режиссура как объект изучения и учебный модуль в процессе подготовки специалиста в области коммуникативного дизайна: от знания – к умению и практическим навыкам.

1.1.2 Режиссура как авторское самовыражение. Профессиональные и личностные характеристики режиссера как субъекта творческой деятельности.

1.2 Специфика, история и традиции аудиовизуальной режиссуры

1.2.1 Аудиовизуальная режиссура как мастерство звукозрительной интерпретации факта, события, явления повседневной жизни, раскрытия своеобразия эпохи, конкретного человека. К.С. Станиславский – основоположник режиссуры как подлинного и глубокого искусства.

1.2.2 Теоретико-практическое наследие Дзиги Вертова и современная экранная режиссура. Киноки и «теория киноглаза» Д. Вертова. Вертовская трактовка понятия «язык глаз» Методы документальной фиксации действительности, открытые Д. Вертовым.

1.2.3 Вклад С.М. Эйзенштейна в развитие экранной режиссуры. Кинометафоры С. Эйзенштейна.

1.3 Изобразительно-выразительные ресурсы экрана

1.3.1 Понятие «язык экрана». Основные элементы языка экрана. Вербальные и невербальные средства коммуникации в контексте экранного произведения. Специфика слова в аудиовизуальной коммуникации.

1.3.2 Пространственно-временные характеристики кадра, плана. Типология плана. Понятия ракурса и композиции кадра.

1.3.3 От статичности к движущемуся изображению. Способы фиксации движущегося изображения: проезд (трэвеллинг), панорамирование, отъезд/наезд, траекторная съемка. Замедленная и рапидная съемка.

1.3.4 Экранные спецэффекты. Практика применения в аудиовизуальных произведениях наплыва, затемнения, вытеснения (шторки), двойной экспозиции (микшерных переходов), скольжения («смазки»), расфокуса («мягкого» фокуса).

1.4 Монтаж как способ режиссерского мышления

1.4.1 Внутрикадровый и междукладовый монтаж. Понятие внутрикадрового монтажа. Сущность и виды междукладового монтажа.

1.4.2 *«Эффект Кулешова»*. Понятие «эффекта Кулешова». Соотношение технического, конструктивного, художественного монтажа.

1.4.3 *Специфика параллельного, перекрестного, ассоциативного монтажа*. Реализованные возможности художественного монтажа в фильме Д. Вертова «Человек с киноаппаратом», в фильмах С. Эйзенштейна «Стачка», «Броненосец Потемкин», «Генеральная линия». Использование параллельного монтажа в фильмах И. Беляева, Ю. Подниекса, Г. Франка, А. Гутмана. Практика применения различных видов монтажа в белорусской кино-теледокументалистике.

Раздел 2. Режиссура как творческое самовыражение

2.1 *Драматургия экранного произведения*

2.1.1 *Драматургия экранного произведения как максимально действенная форма, способ раскрытия авторского замысла*. Использование монтажа как способа драматургического решения экранного произведения.

2.1.2 *Музыкальное, шумовое оформление аудиовизуального произведения как способ драматизации*. Специфика музыкального-шумового оформления аудиовизуального произведения. Понятие live. Особенности использования live в экранном произведении.

2.1.3 *Использование хроники в контексте аудиовизуального произведения*. Понятия хроники-факта, хроники-образа. Особенности использования документально-хроникального материала в фильмах М. Ромма «Обыкновенный фашизм», «И все-таки я верю...», С. Кулиша «Последние письма», И. Беляева «Мирное небо» («Год 1946») и др.

2.1.4 *Приемы драматургии в экранной документалистике*. Приемы драматургии в фильмах Д. Вертова, С. Эйзенштейна, в современной экранной документалистике.

2.2 *Режиссерский сценарий – необходимый этап в создании экранного произведения*

2.2.1 *Виды сценариев*. Сценарий как литературная основа аудиовизуального произведения. От сценарной заявки – к сценарному плану – сценарию. Тема и идея экранного произведения. Понятие композиции аудиовизуального произведения. Необходимые элементы композиции экранного произведения.

2.2.2 *Структура режиссерского сценария*. Особенности работы над технологической картой, режиссерской экспликацией, монтажным листом.

2.3 *Режиссура разножанровых экранных форм*

Жанры и формы экранных произведений: понятие, виды, современная практика применения. Особенности режиссуры малых экранных форм (видеоанонса, видеоклипа, социального ролика).

2.4 *Образ на экране*

Общечеловеческие ценности в экранном воплощении. Аудиовизуальные образы Отчизны, Веры, Надежды, Любви.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Раздел 1. Введение в режиссуру							
1.1	Учебная дисциплина «Основы режиссуры» в системе профессиональной подготовки специалиста в области коммуникативного дизайна							Активная лекция
1.1.1	Предмет, цели, задачи учебной дисциплины	2						
1.1.2	Режиссура как авторское самовыражение	2						Активная лекция
1.2	Специфика, история и традиции аудиовизуальной режиссуры							
1.2.1	Аудиовизуальная режиссура как мастерство звукозрительной интерпретации факта, события, явления повседневной жизни, раскрытия своеобразия эпохи, конкретного человека.	2						Активная лекция, обсуждение, опрос
1.2.2	Теоретико-практическое наследие Д. Вертова и современная экранная режиссура.	2						Активная лекция, обсуждение, опрос
1.2.3	Вклад С.М. Эйзенштейна в развитие экранной режиссуры.	2						Активная лекция, обсуждение
1.3	Изобразительно-выразительные ресурсы экрана							
1.3.1	Понятие «язык экрана»	2						Активная лекция, обсуждение
1.3.2	Пространственно-временные характеристики кадра, плана.	2						Активная лекция, обсуждение, опрос
1.3.3	От статики к движущемуся изображению	2		2				Активная лекция, работа в малых группах, обсуждение

1.3.4	Экранные спецэффекты	2		2			Активная лекция, работа в малых группах, обсуждение
1.4	<i>Монтаж как способ режиссерского мышления</i>						
1.4.1	Внутрикадровый и междукадровый монтаж	2		2			Активная лекция, работа в малых группах, обсуждение
1.4.2	«Эффект Кулешова»	2					Активная лекция, обсуждение
1.4.3	Специфика параллельного, перекрестного, ассоциативного монтажа			2			Работа в малых группах, обсуждение
	ВСЕГО в 6 семестре	22		8			
2	Раздел 2. Режиссура как творческое самовыражение						
2.1	<i>Драматургия экранного произведения</i>	2					Активная лекция, обсуждение
2.1.1	Драматургия экранного произведения как максимально действенная форма, способ раскрытия авторского замысла	2					Активная лекция, обсуждение
2.1.2	Музыкальное, шумовое оформление аудиовизуального произведения как способ драматизации	2		2			Активная лекция, работа в малых группах, групповая дискуссия
2.1.3	Использование хроники в контексте аудиовизуального произведения	2		2			Активная лекция, работа в малых группах, обсуждение
2.1.4	Приемы драматургии в экранной документалистике	2		2			Работа в малых группах, обсуждение
2.2	<i>Режиссерский сценарий – необходимый этап в создании экранного произведения</i>						
2.2.1	Виды сценариев	4					Активная лекция
2.2.2	Структура режиссерского сценария	2		2			Работа в малых группах, обсуждение
2.3	<i>Режиссура разножанровых экранных форм</i>	2					Активная лекция
2.4	<i>Образ на экране</i>	2		2			Работа в малых группах, обсуждение
	ВСЕГО в 7 семестре	20		10			

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Андроников, И.Л. Слово написанное и сказанное / И.Л.Андроников – М.: Искусство, 1977. – 186 с.
2. Беляев, И. Спектакль без актера: записки режиссера документ. фильмов / И.К. Беляев. – М.: Искусство, 1982. – 151 с.
3. Беляев, И.К. Спектакль документов: откровения телевидения / И.К. Беляев. – М.: Geleos, 2005. – 352 с.
4. Вертов, Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов; [ред.-сост. С. Дробашенко]. – М.: Искусство, 1966. – 320 с.
5. Дробашенко, С.В. Феномен достоверности: очерки теории документального фильма / С.В. Дробашенко; АН СССР, Ин-т истории искусств. – М.: Наука, 1972. – 184 с.
6. Дробашенко, С.В. Пространство экранного документа / С.В. Дробашенко. – М.: Искусство, 1986. – 320 с.
7. Ершов, П. А. Режиссура как практическая психология / П.А. Ершов. – М.: Искусство, 1972. – 123 с.
8. Ильин, Р.Н. Изобразительные ресурсы экрана / Р.Н. Ильин. – М.: Искусство, 1973. – 176 с.
9. Казарян, Р. Звуковая перспектива / Р. Казарян // Киноведческие записки. – 1992.– Вып. 15. – С. 18-46.
10. Кулешов, Л. Искусство кино (мой опыт) / Л. Кулешов. – Л.: ЛИКиТ, 1929. – 231 с.
11. Лотман, Ю., Цивьян, Ю. Диалог с экраном / Ю.М. Лотман, Ю.К. Цивьян. – Таллинн: Александра, 1994. –187 с.
12. Мельникова, Л.И. Технология профессионального мастерства / Л.И. Мельникова // Основы белорусской тележурналистики. – Мн.: БГУ, 2011. – С. 79–144.
13. Муратов, С.А. Пристрастная камера: учеб. пособие для вузов / С.А. Муратов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 187 с.
14. Муратов, С.А. Документальный телефильм: незаконченная биография / С.А. Муратов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 311 с.
15. Саппак, В.С. Телевидение и мы: четыре беседы / В.С. Саппак – М.: Аспект Пресс, 2007. – 168 с.
16. Эйзенштейн, С.М. Избранное / С.М. Эйзенштейн. – М.: Искусство, 1956. – 454 с.

Перечень дополнительной литературы

17. Андроников, И.Л. А теперь об этом. Рассказы, портреты, статьи / И.Л. Андроников. – М.: Искусство, 1985. – 146 с.
18. Герасимов, С.А. Воспитание кинорежиссера / С.А. Герасимов. – М.: Искусство, 1978. – 232 с.
19. Голдовская, М.Е. Человек крупным планом: заметки теледокументалиста / М.Е. Голдовская. – М.: Искусство, 1981. – 215 с.
20. Кон, И.С. Открытие «Я» / И.С. Кон. – М.: Искусство, 1978. – 323 с.

21. Луньков, Д.А. Наедине с современником: заметки режиссера док. Телефильмов / Д.А. Луньков. – М.: Искусство, 1978. – 175 с.
22. Новые аудиовизуальные технологии: учеб. пособие для вузов / отв. ред. К.Э. Разлогов; Гос. ин-т искусствознания, Рос. Ин-т культурологии. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 482 с.
23. Пазолини, П. Сценарий как структура, тяготеющая к иной структуре / П. Пазолини // Киносценарии. – 1989. – № 4. – С. 23–37.
24. Ромм, М.И. Беседы о кинорежиссуре / М.И. Ромм. – М.: ВГИК, 1975. – 202 с.
25. Рошаль, Л.М. Пирамида. Соло трубы / Л.М. Рошаль. – М.: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1989. – 89 с.
26. Тарковский, А. А. Уроки режиссуры / А.А. Тарковский – М.: ВГИК, 1993. – 189 с.
27. Фрейлих, С. Золотое сечение экрана / С. Фрейлих. – М.: ВГИК, 1973. – 123 с.
28. Эфрос, А. Профессия режиссер / А. Эфрос. – М.: Искусство, 1979. – 167 с.

Фильмография

1. Без легенд. – Реж. Г. Франк, А. Бренч, А. Сажин. – 1968 г.
2. Броненосец «Потемкин». – Реж. С. Эйзенштейн. – 1925 г.
3. Вечное движение. – Реж. М. Меркель. – 1967 г.
4. Взгляните на лицо. – Реж. П. Коган. – 1966 г.
5. Высший суд. – Реж. Г. Франк. – 1993 г.
6. Голоса. – Реж. И. Осипов. – 2000 г.
7. Заведенка. – Реж. Г. Адамович. – 2012 г.
8. Контрольная для взрослых. – Реж. И. Шадхан. – 1974–1994 гг.
9. Легко ли быть молодым? – Реж. Ю. Подниекс. – 1986 г.
10. Мария. – Реж. А. Сокуров. – 1979–1988 гг.
11. Мирное небо (Год 1946-й). – Реж. И. Беляев. – 1967 г.
12. Младший брат. – Реж. И. Беляев. – 1980 г.
13. Последние письма. – Реж. С. Кулиш. – 1965 г.
14. Процесс. – Реж. И. Беляев. – 1988 г.
15. Прощай, XX век. Прости... – Реж. С. Кулиш. – 2001 г.
16. Обыкновенный фашизм. – Реж. М. Ромм. – 1965 г.
17. Созвездие стрелков. – Реж. Ю. Подниекс. – 1982 г.
18. Три дня и больше никогда. – Реж. А. Гутман. – 1997 г.
19. Частная хроника времен войны. – Реж. И. Беляев. – 1978 г.
20. Человек с киноаппаратом. – Реж. Дзига Вертов. – 1929 г.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по учебной дисциплине «Основы режиссуры» входят:

- устный опрос по материалам лекционных занятий,
- оценка активности работы в малых группах,
- оценка активности студентов во время групповых обсуждений,
- подготовка индивидуальных аудиовизуальных произведений,
- зачет в виде защиты индивидуально выполненного творческого задания.

Индивидуальное задание к зачету

Во время практических занятий студенты *обсуждают аудиовизуальные произведения*, выполненные в различных жанрах кино-теледокументалистики. Это позволяет одновременно проверить и степень усвоения теоретического материала, и отработку профессиональных навыков.

В процессе *работы в малых группах* обсуждаются режиссерские разработки аудиовизуальных произведений студентов. В зависимости от сложности представленной сценарной разработки оцениваются как творческий замысел произведения в целом, так и приемы драматизации, полнота использования разнообразных изобразительно-выразительных ресурсов аудиовизуальной коммуникации.

Созданные студентами аудиовизуальные произведения просматриваются, рецензируются группой и преподавателем.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Основы компьютерного проектирования	Информационных технологий	Изменений не требуется	Вносить изменения не требуется. протокол № 2 от 22.09.2015
Теория массовых коммуникаций	Технологий коммуникации	Изменений не требуется	Вносить изменения не требуется. протокол № 2 от 22.09.2015
Семиотика материально-художественной культуры	Дизайна	Изменений не требуется	Вносить изменения не требуется. протокол № 2 от 22.09.2015

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на ____ / ____ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры технологий коммуникации (протокол № ____ от _____ 201_ г.)

Заведующий кафедрой

канд. философ. наук, доц. _____
(ученая степень, ученое звание) (подпись)

И.В. Сидорская
(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

канд. филол. наук, доц. _____
(ученая степень, ученое звание) (подпись)

С.В. Дубовик
(И.О.Фамилия)