

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Исаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 04.12.2023 15:02:47

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы режиссуры

(наименование дисциплины)

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника

Бакалавр

Направленность (профиль)

Дизайн рекламы

2023 г.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

ПК-1 - Способен выполнять предварительную проработку эскизов объекта рекламной визуальной информации, идентификации и коммуникации. планировать и согласовывать этапы. сроки выполнения работ по дизайн-проекту объекта рекламной визуальной информации, идентификации и коммуникации

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-2 (ПК-1) Разрабатывает общую визуальную стилистику проекта и контроль ее реализации в процессе создания рекламного продукта	<i>знает</i>
	РО-1 ИД-2 (ПК-1) основные принципы производства рекламного продукта; РО-2 ИД-2 (ПК-1) основные виды программного обеспечения, используемого при производстве рекламного продукта;
	<i>умеет</i> РО-3 ИД-2 (ПК-1) применять различные техники и специализированное программное обеспечение для осуществления текущего и оперативного контроля выполнения художниками-аниматорами поставленных задач.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Режиссер в кино, театре и на телевидении: теоретические и исторические аспекты.

Специфика режиссерского творчества. Понятия профессии режиссера. История и развитие режиссуры театра и кино. Суть режиссерского замысла. Выразительные и изобразительные средства в режиссуре. Метод физических действий. Система Станиславского и механика Мейерхольда. Работа актера над ролью. Творческое наследие Немировича-Данченко, Вахтангова, Таирова. Общее и различное в театральной и "экранной" мизансцене. Связь мастерства телережиссера с традициями киноискусства и театра. Кинематографическое мышление как проявление миропонимания и мировоззрения, как отражение авторского "я" в стиле, форме, идейно-образной композиции фильма. Масштабность кинематографического мышления. Работа режиссера с художником над пространственным решением драматургического произведения. Мизансцена: определение, назначение, виды. Метод идейно-тематического анализа. Художественный образ. Прагматичная цель образа.

Тема 2. Замысел и его реализация. Тема и идея

Специфика сценарного творчества. Истоки сценарного искусства. Формирование замысла. Понятия "тема", "идея", "жанр". Разработка сценарного плана. Основные формы и виды телевизионного сценария: сценарная заявка, синопсис, литературный сценарий,

экспликация, режиссерский сценарий, графический (табличный) сценарий. Работа над жизненным материалом. Разработка темы, идеи, авторской концепции. Формы записи телевизионного сценария: ремарка, прямая речь. Значение рейтинга для сценарного творчества. Телесоциология. Понятие "формат." Защита сценария перед заказчиком.

Тема 3. Основные понятия драматургии. Драматургические конструкции

Сюжет, фабула, композиция. Составные части сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, перипетии, развязка, эпилог. Трехчастная структура. Эпизод и его структура. Архитектоника. Организация драматического во времени и пространстве. Поступок и событие. Конфликт как двигатель действия. Коллизия, кризис, коллапс. Характеры в телевизионном сценарии. Создание образа ведущего телевизионной программы и его роль в развитии драматургии. Специфика образного видения сценариста. Художественный образ в драматургии экранного произведения как способ творческого мышления художника. Творческие методы и стили при создании телевизионных сценариев крупных и малых драматургических форм. Специфика работы над сценарием телевизионного очерка (документального фильма). Сюжетные ситуации сценария. Герой и персонажи в сценарии. Особенности работы над диалогическими драматургическими формами (беседа, ток-шоу). Этапы подготовки сценария авторской программы (обозрения).

Тема 4. Организация съемочного процесса на телевидении

Создатель телепередачи - съемочная группа. Состав съемочной группы. Редактор, режиссер, ассистент режиссера, оператор, монтажер, звукорежиссер, осветитель, художник и др. Две группы телевизионных профессий: административная (продюсер, редактор и др.) и творческая (журналист, режиссер, монтажер, художник и др.). Творческое и профессиональное взаимодействие режиссера с другими людьми, занятыми в телевизионном производстве. Функциональные задачи творческого коллектива. Особенности коллективного творческого труда. групповое сознание. Элементы группового профессионального сознания: здания (эмпирические, теоретические, профессиональные), мир ценностей, традиции. Функции общения в процессе творческого труда. Профессиональная ответственность. Функции и задачи оператора, монтажа, звукорежиссера, звукооператора и др. Требования к художественному оформлению телепередачи.

Тема 5. Основные приемы съемок. Изобразительные решения

Язык аудиовизуальных искусств. Понятие кадра, мизансцены, мизанкадра. Кадр - основа визуального языка. Выразительные и изобразительные характеристики кадра. Практическое применение теории кадра С. М. Эйзенштейна, М. И. Ромма. Мизансцена как выразительное средство режиссерского искусства. Слагаемые языка телевизионного экрана: общая характеристика. Кадр - основа структуры экранного образа. Понятия "план" и "ракурс". Свет, тень, цвет. Основы композиции кадра. Типы композиции: открытая, закрытая, симметричная, асимметричная, устойчивая, неустойчивая. Значение цвета в композиции. Режиссерское решение пространства. Предметы и детали: их роль. Показ целого через часть. Деталь-символ, деталь - фабула, деталь-метафора.

Тема 6. Звукозрительная организация телевизионного материала

Природа изобразительно-звукового образа. Слово, музыка, шум - самостоятельные части структуры экранного образа. Титры. Телевизионная речь: функции и структура. Особенности реализации телевизионной речи. Вертикальный монтаж. Взаимосвязь "вертикального монтажа" и жанровых особенностей телепроизведения. Особенности соотношения слова и изображения в информационных, аналитических и художественно-

публицистических телепередачах. Контрапункт слова и изображения и его роль в решении идейно-художественных задач телевизионной передачи. Возникновение нового содержания в общем телевизионном контексте. Современные поиски синтеза звука и изображения на ТВ. Смысловые единства и смысловые контрасты. Подтекст.

Тема 7. Режиссура монтажа: принципы и приемы

Функции монтажа в кино на телевидении. Обзор монтажных теорий. Монтаж Эйзенштейна. Монтаж Гриффита. "Эффект Кулешова". Типы и виды монтажа. Основные монтажные приемы. Особенности драматургии света и цвета и их воплощение в монтажном решении. Монтаж звука. Современные поиски синтеза звука и изображения на ТВ. Междукadroвый монтаж. Монтажная фраза. Динамическая связь кадров. Монтажные переходы. Ритмические закономерности монтажных построений. Формально-описательный монтаж. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Контрастный монтаж. Ритмичный монтаж. Монтажный рефрен. Режиссер монтажа на телевидении: роль, специфика работы, функциональные обязанности.

Тема 8. Режиссер прямого эфира: специфика работы

Понятие "симультанность". Трансляция как жанровая разновидность репортажа. Особенности режиссуры многомерных съемок. Специфика работы режиссера информационной программы. Коллажное построение элементов экранной образности. Руководство съемочной группой в процессе прямого эфира. Режиссерская импровизация в прямом эфире. Репетиция в студии. Приемы повышения эффективности репетиции. Виды сигналов на съемочной площадке: жесты, слова, мониторные сигналы. Работа за режиссерским пультом. Распределение света по резкости/мягкости, строгое направление света. Степень освещенности объектов съемки. Репетиция с камерами и светом.

Тема 9. Работа режиссера в разножанровых и разноформатных телевизионных произведениях

Особенности работы над диалогическими драматургическими формами (беседа, ток-шоу). Специфика режиссуры авторской программы (обозрения). Особенности режиссуры утренних программ. Режиссура развлекательных программ, телевизионных шоу, викторин, реалити-шоу и др. Специфика режиссуры документального фильма. Сюжетные ситуации. "Герой" и "персонажи" и их значение для режиссуры. Документальная съемка. Метод забытой камеры, метод отвлеченного внимания, метод наблюдения, метод восстановления факта, метод работы с документами.

Практические занятия

Тема 1. Письменная работа. Подготовка сценарной заявки на информационный телесюжет (тема и жанр - по выбору).

Тема 2. Практическое творческое занятие "Читатель".

Задание: Сделать маленький этюд: снять и смонтировать не менее чем в 10 кадрах, каждый длиной не менее 5 секунд, следующее действие: человек подходит к книжному шкафу, выбирает книгу, берет ее и садится читать.

Результат: Неподготовленным зрителям должно быть интересно это смотреть. На них результат и проверяется. А продвинутые, но доброжелательные сокурсники помогут найти ошибки. Прорабатывается: учет монтажности кадров сразу в процессе написания кадроплана (без него хорошо снять не получится) и естественно, на съемке; внимание к мельчайшим подробностям действия, деталям. И не только что, но и как человек делает; монтаж по движению - чистота и точность склейки; точность монтажной акцентировки;

соразмерность внутрикадрового и монтажного ритмов; внимание к ключевым светотональностям кадров и их совместимость в монтаже; опыт съемки постановочных монтажных фраз и эпизодов с типажом (т.е. не актером); построение протяженности сюжетной линии и удержание внимания зрителя только монтажно-съёмочными средствами.

Тема 3. Практическое занятие "Читатель (продолжение)" Этот практикум - прямое продолжение предыдущего.

Задание: Озвучить этюд (как минимум в трех вариантах), пытаюсь создать звуковой картиной совершенно разное ощущение, атмосферу и даже жанр. Естественно, речь идет не о том, чтобы "залить" все одной-двумя музыкальными темами. Попробуйте создать насыщенные звуковые картины, разворачивающие и даже переворачивающие смысл происходящего в кадре действия - это прямой путь в вертикальный монтаж и далее - в монтаж аттракционов. Использовать менее двух дорожек вряд ли получится - поскольку должно быть и общее дыхание атмосферы, и синхронные звуки, и акценты, и то, что происходит (звучит) в этот момент за рамкой кадра. Правда, во всем хорошо чувство меры: бедная звуковая картинка не даст никакого эффекта, будет скучна, а перенасыщение звуком тоже может либо размыть смысл видеоряда, либо, при равной силе акцентов, превратить его в барабанную дробь. Поэтому отбор звуков должен быть предельно осмыслен и точен.

Результат: Неподготовленному зрителю должно быть интересно это смотреть, но воспринимать все три сюжета он должен по-разному, т.е. по-разному вычитывать их идею и смыслы. На занятие приглашается профессиональный звукорежиссер, который, наряду с преподавателем, проводит "разбор полетов". Прорабатывается: учет сочетаний разноплановых звуков и их воздействие на зрительское восприятие; организация атмосферы эпизода средствами саундтрека; способы создания "глубины" действия, события, расширение рамок кадра закадровым звуком, ухода от "бедности" и кадровой конкретики; точность и внятность звуковой акцентировки; соразмерность внутрикадровых и закадровых звуков, их тональностей и ритмов; протяженность звуковой линии и использование звука для усиления драматургии и удержания внимания зрителя; подход к комплексной аудиовизуальной разработке эпизода и, далее, экранного образа. Этот практикум поможет обучающимся перейти к работе со звуком как полноправным экранным элементом, заставить работать на себя сильнейшее средство управления восприятием и вниманием зрителей.

Тема 4. Практическое творческое занятие "Корзина"

Задание: Берется архивный исходник (110-200 мин.) с разнообразным по содержанию, местам съемки, сезонам и пр. материалом. Задача состоит в том, чтобы создать сюжет, который никогда не снимался. Хронометраж любой. Никаких досъемок быть не должно. Еще одно обязательное условие практикума - использование только прямых склеек. **Результат:** Понятность темы и идеи сюжета обычному зрителю и удержание внимания. Прорабатывается: относительность содержания кадра, поскольку каждый раз его конкретный смысл зависит от той монтажной фразы, в которую он входит; организация события и драматургии чисто монтажными средствами; умение видеть за конкретикой кадра его полное "звучание", как смысловое, так и тональное, обертонное; учет темпоритма внутрикадрового действия, светотональности, композиции, направления движения и прочих элементов в различных кадрах; учет операторского стиля съемки; творческий подход в использовании студийного (личного) архива - навык, необходимый особенно для режиссеров и монтажеров небольших студий, которые не имеют возможности снимать

столько времени, сколько необходимо; развитие творческой фантазии и умения варьировать любой материал в зависимости от замысла; введение в экранный "сопромат" - не каждый кадр встанет в любую монтажную фразу и повернется тем смыслом, какой захочется вложить в него автору. Умение "слышать" смыслы кадра и видеть возможность его разворота, не ломать структуру материала, а идти за ним всегда выдает руку серьезного профессионала.

Тема 5. Практическое творческое занятие "Доминантный монтаж" Подобрать и смонтировать кадры, подобрав их по развитию сначала какой-либо одной, а потом и одновременно нескольких доминант. Например, постепенный переход от кадров синего тона к кадрам красного. Или от выраженного вертикального абриса к горизонтальному. При этом важно выполнение трех условий:

1. кадры должны быть монтируемыми по крупностям, ракурсам и т.д.;
2. для зрителя переход должен быть органичным и незаметным;
3. выбранная доминанта должна драматургически развиваться, т.е. иметь завязку, развитие, кульминацию. Работа ведется только путем прямых склеек, без микшера и спецэффектов. И сочиняем сюжет, как бы просто видовой.

Тема 6. Практическое творческое занятие «Заключительное». Этот практикум позволит подытожить монтажный тренинг, выполнив довольно нетривиальную задачу: собрать из готовых сюжетов предыдущих практикумов один цельный сюжет. Т.е. сюжет "Читатель", который берется за основу, каким-то способом связывается с сюжетами "Корзина" и "Доминантный монтаж" в единое целое. Способ же зависит только от содержания сюжетов, замысла и фантазии обучающегося. Обязательные условия: жестко простроенная внутренняя логика развития всего сюжета, выстроенность межэпизодных ассоциативных связей, стилистическое единство. И естественно, работа только в прямой склейке, без микшеров и эффектов.

Тема 7. Практическое творческое задание

Напишите синопсис и экспликацию документального фильма.

Тема 8. Практическое творческое задание

На творческую идею (по выбору) составьте режиссерский сценарий в соответствии с требованиями доминантного монтажа.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме лекций и семинарских занятий в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Вопросы для самоконтроля

1. Синтетический характер аудио-визуальных искусств. Родовые связи телевидения с театром, радио, кинематографом. Феномен «киномага»-телевидения.

2. Телевидение в системах массовой культуры и массовой коммуникации. Социальные функции телевидения. Телевидение и общество.
3. Особенности, своеобразие и классификация элементов аудиовизуальных искусств.
4. Кадр — основа визуального языка. Выразительные и изобразительные характеристики кадра.
5. Теория кадра в работах С. М. Эйзенштейна, М. И. Ромма, А. Д. Головни.
6. Мизансцена, как выразительное средство режиссерского искусства. Различия театральной и «экранной» мизансцены.
7. Теория мизансцены и мизанкадра в работах С. М. Эйзенштейна и М. И. Ромма.
8. Значение, особенности и своеобразие монтажа как элемента аудиовизуальных искусств. Цели и задачи монтажа в экранном произведении (на примере одного игрового фильма и одной телепрограммы).
9. Монтаж как средство повествования. Характеристики монтажных решений по кинетическому ряду. Параллельный монтаж. Сравнительный монтаж.
10. Монтаж как выразительное средство. Характеристики монтажа по семантическому ряду. Интеллектуальный монтаж.
11. Монтаж как способ звуко-зрительного решения. Контрапунктный монтаж.
12. Теория монтажа в творческом наследии С. М. Эйзенштейна.
13. Теоретические разработки Л. В. Кулешова и В. И. Пудовкина в области монтажа.
14. Звук как составляющая языка аудиовизуальных искусств. Звуко-зрительный образ.
15. Звуко-зрительный контрапункт. Понятие звуковой сферы.
16. Роль режиссера в творческо-производственном процессе создания аудиовизуальной продукции. Характеристика производственного цикла. Календарно-постановочный план. Смета.
17. Принципы комфортного монтажа.
18. Ассоциативный монтаж. История визуального приема.
19. Специфика жанра в работе режиссера над телепроизведением.
20. Режиссура и художественная публицистика.
21. Особенности режиссуры жанров образовательных программ.
22. Особенности режиссуры жанров развлекательных программ.
23. Жанры художественного телевидения.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Гончарук, А.Ю. Актерское мастерство и основы режиссуры / А.Ю. Гончарук; Российский государственный социальный университет, Высшая школа музыки им. А. Г. Шнитке (Институт). – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 212 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457829> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9126-7. – DOI 10.23681/457829. – Текст: электронный.

Дополнительная:

1. Алеников, В.М. Свой почерк в режиссуре: [12+] / В.М. Алеников. – Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2015. – 475 с.: ил. – (Открытые мастер-классы). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477384> – ISBN 978-5-386-08413-4. – Текст: электронный.

2. Режиссура аудиовизуального произведения / авт.-сост. Е.Ю. Светлакова; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств и др. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 84 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438778> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

3. Куксов, А.Н. Драматургия и режиссура массовых театрализованных представлений / А.Н. Куксов; Министерство культуры Нижегородской области, ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры». – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599> – ISBN 978-5-4475-9699-6. – DOI 10.23681/493599. – Текст: электронный.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru/> – электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. <http://kinodramaturg.ru> - Кинодраматург. Инструмент сценариста
4. <http://ka-film.zyro.com> - Сайт для студентов и профессионалов кино-, видеопроизводства

7. Лицензионное программное обеспечение

- Adobe Premiere
- Adobe After Effects.
- MS Windows 10 Pro

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности);

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.