

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»**

Приложение 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

для обучающихся по программам направления подготовки
51.03.02 Народная художественная культура
профиль подготовки «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества»

Разработчик:

К.п.н., профессор кафедры НХК С.М. Гинтер

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Режиссура аудиовизуального произведения» разработаны в соответствии с федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

в современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Приступая к изучению дисциплины «**Режиссура аудиовизуального произведения**», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств. А также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Систематические занятия с педагогом и самостоятельный труд при регулярной проверке качества выполнения домашних заданий.

2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

1-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Становление и развитие кинорежиссуры как профессии.	Темы: Становление и развитие кинорежиссуры. Классики кинорежиссуры. Задание: Защита реферата о классике кинорежиссуры.
2.	Роль и место режиссера в создании аудиовизуальных произведений.	Темы: Профессия кинорежиссер. Место и функция режиссера в кино. Режиссер как автор фильма. Индивидуальное авторское видение. Режиссер и съемочная группа Задание: Защита реферата о профессии кинорежиссёр.

2-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
3.	Использование в работе режиссера выразительных средств кино.	Темы: Язык аудиовизуальных искусств. Фотографическая природа изображения. Кадр — основа визуального языка. Относительный масштаб изображения Точка зрения камеры.

		Ракурс. Основные законы композиции кадра. Перспектива, её виды. Панорамирование как творческий прием. Мизансцена как выразительное средство режиссерского искусства. Задание: Видеозарисовка на тему «Город», «Вокзал», «Фонтаны» и т.д.
4.	Создание экранного времени и пространства	Темы: Время в фильме. Создание пространства фильма.
5.	Формирование изобразительного материала.	Темы: Материал фильма. Режиссерский анализ, синтез. Анализ и отбор материала для фильма. Работа режиссера с оператором и художником над изобразительным решением фильма. Задание: Этюд на тему «В мастерской»

3-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
6.	Монтаж как способ экранного мышления, творческий процесс	Темы: Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах работ выдающихся кинорежиссёров. Монтаж как элемент языка аудиовизуальных искусств. Технология различных видов монтажа. Внутрикадровый монтаж. Монтажные переходы. Работа кинорежиссёра над созданием монтажного темпа и ритма. Основные стадии монтажа. Задание: Этюд на тему «Видеопозия»
7.	Работа кинорежиссёра над озвучанием фильма	Темы: Использование музыки при создании фильма. Звучащая речь в фильме. Создание дикторского текста. Творческое использование синхронного и несинхронного звука, бытовых и фоновых шумов. Органическое соединение звука с изобразительным видеорядом. Итог: Визуальная иллюстрация цитаты, поговорки, пословицы или афоризма.

4-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
8.	Работа режиссёра над игровой новеллой.	Темы: Игровое кино как вид искусства. Жанры игрового кино. Начало работы над фильмом. Выбор сценарного материала. Работа режиссёра над сценарием. Особенности работы режиссера с актерами. Формирование творческой группы. Задание: Выбор или написание литературной основы для игровой новеллы.
9.	Этапы работы над игровой новеллой	Темы: Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период.

		Задание: Игровая новелла.
--	--	----------------------------------

5-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
10.	Ключевые аспекты репортажа	Темы: Репортаж и его виды. Работа режиссера над репортажем. Интервью. Понятие и типология. Организация и проведение интервью. Стендап и появление в кадре. Синописис. Сценарный план. Съёмка репортажа. Монтаж и озвучание репортажа. Задание: Репортаж

6-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
11.	Документальное кино как вид искусства.	Темы: Творческие поиски отечественных кинодокументалистов в 20-е годы (Д. Вертов, Э. Шуб, М. Кауфман и др.). Творческие принципы отражения действительности в кинодокументалистике. Жанровая структура документального кино. Специфика работы режиссера-документалиста в кино.
12.	Основные этапы работы над документальным фильмом	Темы: Выбор темы документального фильма. Исследование темы фильма. Структура и стиль документального фильма. Этапы работы над режиссерским сценарием документального фильма. Работа с героями документального фильма. Съёмочный период. Просмотр, анализ и расшифровка материала. Составление монтажных листов. Монтаж фильма. Тонировочный период. Задание: Фильм портрет.

7-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
13.	Многообразие направлений и жанров кинематографа.	Темы: Презентационный и рекламный фильм. Учебный фильм и его законы. Особенности режиссуры научно-популярного фильма. Мультипликационный фильм и его особенности. Задание: Презентационный фильм

8-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
14.	Режиссура телевидения	Темы: Природа современного телевидения. Профессия телевизионный режиссёр. Режиссура телевизионных программ. Основы режиссуры прямого эфира.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «**Режиссура аудиовизуального произведения**» следует выполнять следующие темы самостоятельной работы:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы
1.	Становление и развитие кинорежиссуры как профессии.	Написание реферата о классике кинорежиссуры кино. Просмотр фильмов.
2.	Роль и место режиссера в создании аудиовизуального произведения.	Написание реферата о профессии кинорежиссёр.
3.	Использование в работе режиссера выразительных средств кино.	Съёмка на пленере видеозарисовки на тему «Город», «Вокзал», «Фонтаны» и т.д. Монтаж и озвучание зарисовки.
4.	Создание экранного времени и пространства	Разработать приемы создания экранного времени и пространства для создания этюда на тему «В мастерской».
5.	Формирование изобразительного материала.	Написание съёмочного плана и сценария, съёмка и монтаж этюда на тему «В мастерской».
6.	Монтаж как способ экранного мышления, творческий процесс.	Создание этюда на тему «Видеопоззия». Выбрать стихотворение, написать режиссёрский сценарий, съёмочный план, съёмка, монтаж и озвучание этюда. Через выразительные средства кино раскрыть «поэтическое» восприятие окружающего мира.
7.	Работа кинорежиссёра над озвучанием фильма	Визуальная иллюстрация цитаты, поговорки, пословицы или афоризма.
8.	Работа режиссёра над игровой новеллой.	Выбор или самостоятельное написание литературной основы для игровой новеллы.
9.	Этапы работы над игровой новеллой	Игровая новелла. Написание режиссёрского сценария. Съёмка. Монтаж. Озвучание игровой новеллы.
10.	Ключевые аспекты репортажа	Репортаж. Выбор темы, написание сценарной заявки, режиссерский сценарий (сценарный план), съёмка интервью, видеоматериала, монтаж и озвучание.
11.	Документальное кино как вид искусства.	Выбор героя фильма-портрета и написание заявки. Сбор материала, изучение образа жизни, характера документального героя, «среды его обитания».
12.	Основные этапы работы над документальным фильмом.	Фильм портрет. Написание синопсиса, съёмочного плана фильма-портрета. Подготовка к съёмкам фильма. Съёмка фильма. Просмотр отснятого материала. Монтаж и озвучание фильма.
13.	Многообразие направлений и жанров кинематографа.	Презентационный фильм. Написание синопсиса. Съёмка фильма. Монтаж и озвучание фильма.
14.	Режиссура телевидения	Просмотр и разбор лучших образцов отечественной и зарубежной телеиндустрии.

Вопросы для самоконтроля

1. Где и когда были показаны первые фильмы братьев Люмьеров?

2. В чем заключается сильнейшая сторона творчества Я.А. Протазанова?
3. Кому из режиссеров принадлежат определения «жизнь врасплох», «мир без игры»?
4. Что означает понятие «монтаж аттракционов»?
5. В чем суть приема В. Пудовкина «цайт – лупа»?
6. В чем заключаются особенности работы режиссера в игровом, документальном, анимационном и научно – популярном кино?
7. Какими качествами и навыками должен обладать кинорежиссер?
8. Что означает «режиссерское видение»?
9. Какими качествами обладает кадр?
10. На какие шесть видов делится план?
11. Что первоначально обозначал ракурс в искусстве?
12. Какую эмоциональную окраску объекту придает съемка с нижней точки?
13. Почему общий план должен быть достаточно длинным?
14. Вне каких понятий экранное изображение не существует?
15. Назовите основные элементы композиции кадра.
16. На чем основана линейная перспектива?
17. Как режиссер в зависимости от замысла может использовать низкий или высокий горизонт?
18. Что позволяет передать на плоском экране воздушно – световая перспектива?
19. Почему komponуя кинокадр, мы должны добиваться его перспективности?
20. Назовите виды панорам по методу исполнения.
21. Какие существуют типы панорам?
22. Для чего применяется панорама обзора?
23. Какую задачу выполняет панорама сопровождения?
24. В чем назначение приема «переброски»?
25. Назовите основные правила панорамирования.
26. Какие виды съемки движущейся камерой вы знаете?
27. Чем кинематографическая декорация отличается от театральной?
28. Назовите основные виды монтажа.
29. Кто из режиссеров развил приемы ассоциативного монтажа?
30. Назовите основные монтажные переходы.
31. Для чего при монтаже необходима «перебивка»?
32. Назовите средства осуществления внутрикадрового монтажа.
33. С чем связан и от чего зависит внутрикадровый монтаж?
34. На какие три стадии можно разделить монтаж?
35. Какие функции выполняет музыка в фильме?
36. Назовите основные правила написания дикторского текста.
37. Какие варианты титров вы знаете?
38. Какую функцию в фильме выполняют звуковые эффекты?
39. В чем назначение сценарного плана?
40. Как оформляется режиссерский сценарий?
41. Какие требования предъявляются к языку режиссерского сценария?
42. Для чего необходимы фото и видеопробы?
43. Почему режиссеру необходимо отказываться от усредненной внешности при выборе персонажей фильма?
44. Назовите основные жанры документального кино.

45. В чем заключается особенность работы режиссера в различных жанрах документалистики?
46. Назовите основные виды репортажа.
47. Перечислите правила формирования вопросов для интервью.
48. В чем заключается работа режиссера с героем, до начала съемки интервью?
49. От чего зависит выбор места проведения интервью?
50. Перечислите этапы работы режиссера над репортажем.
51. Назовите виды и методы документальной съемки.
52. Перечислите основные требования к синхронам.
53. В чем заключается нравственная позиция режиссера по отношению к героям документального фильма?
54. Перечислите этапы исследования темы будущего фильма.
55. Перечислите этапы монтажно – тонировочного периода.
56. Какую роль отводит режиссер комплектации съемочной группы.
57. В чем заключается специфика работы с непрофессиональными актерами?
58. Основные законы создания учебного фильма.

I семестр

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания.

1. Фото, видео- презентация и защита реферата о классике кинорежиссуры.
 2. Фото, видео- презентация и защита реферата о профессии кинорежиссёр.
- Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

II семестр

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце года в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания.

1. Видеозарисовка на свободную тему («Город», «Вокзал», «Фонтаны» и т.д.). Съёмка этюда, монтаж и озвучание.
 2. Создание этюда на тему «В мастерской». Выбрать тему, объект съёмки, написание сценарной заявки, съёмочного плана. Съёмка этюда, монтаж и озвучание.
- Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

III семестр

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания.

1. Создание этюда в жанре видеопозия (экранизация поэтического произведения). Выбрать стихотворение, написать съёмочный план, съёмка, монтаж и озвучание этюда. Через выразительные средства кино раскрыть «поэтическое» восприятие окружающего мира.
- Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

IV семестр

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце года в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания.

1. Визуализация поговорки или пословицы. Выбор пословицы, написание литературного сценария работы. Разработка съёмочного плана. Съёмка, монтаж и озвучание работы.
 2. Игровая новелла. Выбор или написание литературного сценария игровой новеллы. Разработка режиссёрского сценария. Съёмка, монтаж и озвучание игровой новеллы.
- Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

V семестр

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания.

1. Блиц-опрос. Выбор темы, составление вопроса для интервью. Съёмка и монтаж блиц-опроса.
 2. Информационный сюжет. Выбор события, написание синопсиса, съёмочного плана, съёмка, монтаж и озвучание сюжета.
 3. Репортаж. Выбор темы, написание синопсиса (сценарный план), съёмка интервью, видеоматериала, написание дикторского текста, монтаж и озвучание репортажа.
- Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

VI семестр

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце года в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания.

1. Фильм портрет. Выбор героя фильма-портрета и написание заявки. Написание синопсиса (съёмочного плана). Исследование темы, съёмка фильма, просмотр отснятого материала, создание титров, монтаж и озвучание фильма.
- Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

VII семестр

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания.

1. Создание презентационного фильма. Выбор темы, исследование темы. Съёмка фильма, просмотр отснятого материала, написание дикторского текста, создание титров, монтаж и озвучание фильма.

VIII семестр

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце года в виде кафедрального просмотра выполнения практического задания.

1. Работа над дипломным фильмом. Выбор темы, написание заявки, исследование темы. Написание синопсиса (сценарного плана) фильма.
- Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

Самостоятельная работа студента включает в себя также:

- Развитие навыков, способствующих расширению кругозора и памяти.
- Просмотр произведений мировой и российской кинематографической культуры.
- Применение полученных навыков в процессе обучения в целом, и в творческих работах.

Задачи курса выстраиваются таким образом, чтобы на уроках, помимо учебных задач, можно экспериментировать, находить решение сложных задач, использовать ресурсы все доступные ресурсы, увеличивая свой творческий потенциал. Благодаря этому у студентов формируется мировоззрение, расширяется кругозор, что в конечном итоге позволяет ему уверенно окончить учёбу и чувствовать себя состоявшимся профессионалом.

Задача педагога – помочь студенту воспитать у студента аналитический подход к выполнению разного рода задач с использованием графических редакторов. А также тягу к самостоятельному изучению подобных программ и совершенствованию уже полученных знаний.

Задания, выполняемые в процессе изучения курса, помогают наглядно показать, как полученные знания могут пригодиться студенту в будущем.

Самостоятельная работа помогает студенту расширить свой кругозор и учит самостоятельно искать нестандартные решения, консультируясь с педагогом.

Учебный материал располагается в порядке постепенно возрастающей трудности и соответственного усложнения технических и исполнительских задач. Одной из главных учебных задач является закрепление ранее приобретенных навыков, их совершенствование и накопление новых.

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общее развитие выявляются во время проверки самостоятельной работы на просмотрах (кафедральном и факультетском).

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и экзамен (просмотр).

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен быть планомерно накопленный «багаж» художественных и практических навыков, данный по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

При подготовке к экзаменационному просмотру и выполнения итоговых работ в соответствующем масштабе, обучающимся необходимо аккумулировать многообразие выводов полученных в результате выполнения своих практических заданий, а также знаний приобретенных в результате изучения литературы.