

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
народная художественная
культура
Гинтер С.М.

«17»_апреля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЖИССУРА АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Уровень образовательной программы: бакалавриат

Направления подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки: «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества»

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: Народная художественная культура

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	контроль	Контактные часы (семестры)								Форма итогового контроля
				1	2	3	4	5	6	7	8	
ЗЕ	Часы											
22	792	376	36	30	38	45	57	60	57	60	33	Экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура (уровень бакалавриата) утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017г, № 1178.

Рабочая программа разработана и утверждена на заседании кафедры 19.05.2021 г., протокол № 13

Разработчики:

К.п.н, профессор кафедры

«Народная художественная культура" С.М. Гинтер

Зав. кафедрой

К.п.н., профессор кафедры

«Народная художественная культура" С.М. Гинтер

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель дисциплины:

Формирование компетенций, необходимых для целостного, представление о профессии режиссёра аудиовизуального произведения, этапах создания фильма от замысла до воплощения в игровом и документальном фильмах. Формирование у обучающегося комплекса знаний в области наиболее значимых теорий режиссуры аудиовизуального произведения, а также умений и навыков постановочной деятельности.

1.2 Задачи

- освоить технологическую сторону деятельности режиссера как носителя концепции фильма и организатора съёмок;
- подготовить специалиста, обладающего основными профессиональными и личностными качествами для работы в кино и телепроектах;
- сформировать основы режиссерского мышления;
- раскрыть и развить творческий потенциал студента;
- сформировать у студента индивидуальный стиль режиссерской работы.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Режиссура аудиовизуального произведения» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1,2,3,4,5,6,7,8 семестров в объеме 380 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен (просмотр) в конце 8 семестра обучения.

3. Требования к уровню освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен к анализу, синтезу информации, к применению полученных знаний о творческой деятельности для создания авторских произведений аудиовизуального и фотографического искусства различной тематической и жанровой направленности.	Знать: <ul style="list-style-type: none">- историю и особенности режиссуры кино;- роль режиссуры как области профессиональной и творческой деятельности в киноискусстве. Уметь: <ul style="list-style-type: none">- творчески работать над художественным произведением, формировать художественный образ;- быть способным драматургически организовать материал, создать режиссерскую разработку литературного первоисточника Владеть: <ul style="list-style-type: none">- навыками организации съемочных работ;- навыками создания аудиовизуального произведения.

<p>ПК-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - все этапы работы над фильмом (обоснование выбора темы, работа с материалом, создание сценария, режиссерская разработка, съемка, звуковое решение фильма и монтаж); - выразительные средства аудиовизуального произведения; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - быть готовым создать съемочный коллектив и организовать процесс создания аудиовизуального произведения <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками реализации выразительных средств аудиовизуального произведения
<p>ПК-4. Способность выполнять функции руководителя студией кино, фото и видеотворчества в учреждениях культуры</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику кинематографических профессий; - виды и способы монтажа; - требования, предъявляемые к языку режиссерского сценария; - правила оформления документация к фильму, телепередачи. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать и руководить творчески - производственными процессами и коллективами; - написать и реализовать режиссерский сценарий и съемочный план по предложенному сценарию или сценарному плану; - монтировать и озвучивать фильмы разных жанров и степеней сложности с использованием инновационных систем управления творческим замыслом. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками создания и продвижения аудиовизуальных проектов; - навыками руководства творческой деятельностью коллектива кино, фото- , видеотворчества.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Семестры								Всего часов
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	30	38	45	57	60	57	60	33	380
практические	30	38	45	57	60	57	60	33	380
Самостоятельная работа (всего)	60	16	27	51	48	51	48	75	376

Часы контроля (подготовка к экзамену)			36						36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Экз. (пр)	Экз. (пр)	Экз. (пр)	Экз. (пр)	Экз. (пр)	Экз. (пр)	Экз. (пр)	Экз. (пр)	Экз. (пр)
Общая трудоемкость, час	90	54	108	108	108	108	108	108	792
ЗЕ	2.5	1.5	3	3	3	3	3	3	22

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

1-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1.	Становление и развитие кинорежиссуры как профессии.	Темы: Становление и развитие кинорежиссуры. Классики кинорежиссуры. Задание: Защита реферата о классике кинорежиссуры.	ПК-1 ПК-2
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.	ПК-4

2-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
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.	ПК-1 ПК-2
4.	Создание экранного времени и пространства	Темы: Время в фильме. Создание пространства фильма.	ПК-2

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»	ПК-1 ПК-4
----	--	---	--------------

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»	ПК-1 ПК-2
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.	ПК-1 ПК-2

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.	ПК-2
9.	Этапы работы над игровой новеллой	Темы: Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период. Задание: Игровая новелла.	ПК-2

5-й семестр

№п/п	Наименование	Содержание раздела	
------	--------------	--------------------	--

	раздела дисциплины		
10.	Ключевые аспекты репортажа	<p>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.</p> <p>Задание: Репортаж</p>	ПК-1 ПК-2 ПК-4

6-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	
11.	Документальное кино как вид искусства.	<p>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.</p>	ПК-1 ПК-2 ПК-4
12.	Основные этапы работы над документальным фильмом	<p>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.</p> <p>Задание: Фильм портрет.</p>	ПК-1 ПК-2 ПК-4

7-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	
13.	Многообразие направлений и жанров кинематографа.	<p>Темы: Презентационный и рекламный фильм. Учебный фильм и его законы. Особенности режиссуры научно-популярного фильма. Мультипликационный фильм и его особенности.</p> <p>Задание: Презентационный фильм</p>	ПК-1 ПК-2 ПК-4

8-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	
14.	Режиссура телевидения	<p>Темы: Природа современного телевидения. Профессия телевизионный режиссёр. Режиссура телевизионных программ. Основы режиссуры</p>	ПК-1 ПК-2 ПК-4

		прямого эфира.	
--	--	----------------	--

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

1-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 1. Становление и развитие кинорежиссуры как профессии	12	30	42
Раздел 2. Роль и место режиссера в создании аудиовизуального произведения	18	30	48
Итого за семестр	30	60	90

2-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 3. Использование в работе режиссера выразительных средств кино	10	5	15
Раздел 4. Создание экранного времени и пространства	10	5	15
Раздел 5. Формирование изобразительного материала	18	6	24
Итого за семестр	38	16	54

3-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 6. Монтаж как способ экранного мышления, творческий процесс	20	15	35
Раздел 7. Работа кинорежиссёра над озвучиванием фильма	25	12	37
Контроль			36
Итого за семестр	45	27	108

4-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 8. Работа режиссёра над игровой новеллой.	30	25	55
Раздел 9. Этапы работы над игровой новеллой	27	26	53

Итого за семестр	57	51	108
------------------	----	----	-----

5-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 10. Ключевые аспекты репортажа	60	48	108
Итого за семестр	60	48	108

6-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 11. Документальное кино как вид искусства	30	25	55
Раздел 12. Основные этапы работы над документальным фильмом	27	26	53
Итого за семестр	57	51	108

7-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 13. Многообразие направлений и жанров кинематографа	60	48	108
Итого за седьмой семестр	60	48	108

8-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 14. Режиссура телевидения	33	75	108
Итого за восьмой семестр	33	75	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Анашкина, Наталья Александровна. Режиссура телевизионной рекламы: учебное пособие / Наталья Александровна Анашкина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 208 с. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 432с.,
2. Рабигер, Майкл. Режиссура документального кино / Майкл Рабигер. — Москва : ГИТР, 2006. — 543 с

3. Словарь ключевых понятий и терминов по дисциплине «Режиссура аудиовизуального произведения» [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества» / Оксана Александровна Басманова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2013. — 15 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3593.
4. Шубина, Ирина Борисовна. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного видео : учебное пособие / Ирина Борисовна Шубина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 296 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/138139/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5131-9. — ISBN 978-5-4495-0549-1.

6.2 Дополнительная литература

1. Барнуэл, Джейн. Фундаментальные основы кинопроизводства : учебное пособие / Джейн Барнуэл. — Москва : Тридэ Кукинг, 2010. — 207 с. : ил. : мяг. — ISBN 978-5-904011-02-4
2. Захава, Борис Евгеньевич. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Борис Евгеньевич Захава. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 456 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/129242/#1>. — ISBN 978-5-8114-4974-3. — ISBN 978-5-4495-0430-2.
3. Ирвинг, Дейвид К. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов / Дейвид К. Ирвинг. — 3-е изд. — Москва : ГИТР, 2008. — 416 с
4. Козюренко, Юрий Иванович. Основы звукорежиссуры в театре [Электронный ресурс] : учебное пособие для театральных учебных заведений / Юрий Иванович Козюренко. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Искусство, 1975. — 113 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1374.
5. Новые аудиовизуальные технологии [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО вузов РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 520100 специальности 020600 Культурология / Кирилл Эмильевич Разлогов. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Едиториал УРСС, 2005. — 274 с. — (ACADEMIA XXI) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1205.
6. Профессия: кинорежиссер: лучшие мастер-классы / Майк Гудридж. — Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 192 с
7. Сахновский, Василий Григорьевич. Режиссура и методика ее преподавания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Василий Григорьевич Сахновский. — 6-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 320 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112750/#1>. — ISBN 978-5-8114-1972-2. — ISBN 978-5-91938-227-0.
8. Уорд, П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. — Москва : ГИТР, 2005. — 196 с.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени

Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

LCD-телевизор, системный блок, квадрокоптер, фотоаппараты, объективы, столы, стулья, штативы, видеокамеры, аудио колонки

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».