

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
работе БГУКИ

В.Р.Языкович
2018 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Режиссура видеофильма

специальности переподготовки

1-17 01 71 Режиссура праздников и зрелищ

квалификация: *режиссер праздников и зрелищ*

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки,
утвержденным 28.03.2017 г., рег. № 25-13/9

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Минск 2018

Разработчик программы:

А.Н. Сулима, старший преподаватель кафедры режиссуры обрядов и праздников учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рекомендована к утверждению:

Кафедра культурологии и психолого-педагогических дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от 14.03.2018 г. № 6

Совет Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ВВЕДЕНИЕ

Учебная программа по дисциплине «Режиссура видеофильма» составлена в соответствии с образовательным стандартом переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности 1-17 01 71 «Режиссура праздников и зрелищ».

Учебная программа предусматривает изучение режиссуры игрового, документального, мультипликационного кино. А также постижение методов работы над видео по дипломному проекту осуществляемого праздника.

Несмотря на то, что дисциплина «Режиссура видеофильма» является вспомогательной к основным дисциплинам, в ней представлены все основные понятия видеорежиссуры, видеосъемки, видеомонтажа, а также знакомство с творческими методами и стилями работы в кино ведущих мировых мастеров.

В список основных фильмов для просмотра вошли лучшие образцы режиссуры игрового, документального и мультипликационного кино.

Игровое кино представили А. Тарковский, А. Кончаловский, А. Ламорис, А. Сокуров и др. Документальное – Д. Вертов, Г. Франк, А. Дорман, П. Коган, Л. Станукина. Мультипликационное – Ю. Норштейн, Г. Бардин, А. Петров, М. Алдашин, К. Като, М. Дадок де Уит.

Цель программы: сформировать у слушателей базовые знания о искусстве кинорежиссуры, познакомить с особенностями профессии, открыть новые возможности в режиссуре праздников с использованием видеофильма.

Задачи программы:

сформировать понятия особенностей профессии режиссуры как самостоятельного вида творчества;

научить использованию видео- и фотодокументов в праздничной культуре;

подготовить к съемочному процессу дипломного проекта;

познакомить со спецификой съемки и монтажом репортажа;

воспитать образное мышление.

Методы обучения:

коммуникативные технологии;

визуальные (фото, видео).

Средства обучения:

аудиовизуальные (документальное, игровое, мультипликационное кино);

словестные (учебные пособия, лекции режиссеров, мемуары, творческие задания).

Основные требования к результатам обучения в рамках программы.

Слушатели должны

знать:

основные понятия и термины режиссуры видеофильма;

методы кинорежиссуры;
принципы организации творческого процесса съемки;
принципы монтажа;
уметь:
снять видео;
монтировать;
озвучивать видео;
пользоваться методической литературой.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название темы	Количество часов									
		Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Круглые столы, тематические дискуссии	Лабораторные занятия	Деловые игры	Тренинги	Конференции	Самостоятельная работа
1	Введение. Основные функции кинорежиссера	1	1								
2	Жанр фильма	1	1								
3	Стиль в кинорежиссуре	3	1	2							
4	Подготовительная работа к съемке	1	1								
5	Монтаж	2		2							
6	Игровое кино (поэтическое)	6		2							4
7	Документальное кино	6		2							4
8	Мультипликационное кино (авторское)	6		2							4
Всего:		26	4	10							12

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Введение. Основные функции кинорежиссера

Кино как синтетический вид искусства. Место среди других видов искусства: живописи, фотографии, театра, музыки. Художественно-выразительные средства кино. Кинорежиссура и ее представители. Режиссерский замысел. Поиск гармонии и интонации фильма.

Тема 2. Жанр фильма

Жанры и виды искусства. Жанры игрового кино: драма, комедия, детектив, вестерн, исторический, фильм-катастрофа, фантастика, ужасы, мюзикл, детский, автобиографический. Жанр как ракурс подачи темы фильма. Жанр как пластическое, музыкальное, цветное, мизансценическое решение фильма.

Тема 3. Стиль в кинорежиссуре

Понятие «стиль» в кинорежиссуре. Взаимосвязь стиля и метода. Стиль и его составляющие: цвет, свет, темпо-ритм, тема, звуко-шумовой ряд, мизанкадр, операторская работа, монтаж, работа с актером. Авторский стиль, наложение стилей, подражание стилю.

Тема 4. Подготовительная работа к съемке

Выбор темы. Написание литературного и режиссерского сценария. Определение идеи, сверхзадачи фильма, жанра. Определение с оператором крупности кадров и темпо-ритма, места съемки.

Тема 5. Монтаж

Понятие «монтаж». Основные принципы монтажа. Монтажная фраза. Межкадровый и внутрикадровый монтаж. Гармония и дисгармония монтажа. Пунктуация монтажа. Темпо-ритмический рисунок монтажа. Теории монтажа А. Соколова и Д. Вертова. Зрительское восприятие.

Тема 6. Игровое кино (поэтическое)

Игровое кино как вид киноискусства. Основа фильма – сюжет. Актерская игра, операторское искусство, композитор фильма. Смещение стилей в игровом кино, использование документального и мультипликационного материала. Поэтическое кино как язык режиссера. Поэтическое кино как представитель элитарной культуры. Мастера

поэтического кино: А. Тарковский, С. Параджанов, Ю. Файт, А. Сокуров, О. Иоселиани и другие.

Тема 7. Документальное кино

Значение термина «документальное кино». Типы: кинопублицистика, кинохроника, исследование. Особенности работы в документалистике: выбор темы, сценарий, подготовка к съемке, съемка, монтаж. Режиссура документального кино. Представители документального направления в кино: Д. Вертов, П. Коган, Л. Станукинас, А. Пелешян, О. Дорман. Документальные работы режиссеров игрового кино: А. Сокурова, Н. Михалкова, А. Кончаловского и др.

Тема 8. Мультипликационное кино (авторское)

Анимация как термин. История возникновения. Техники: ротоскопирование, кукольная, пластилиновая, песочная, рисованная, компьютерная анимация. Мультипликация СССР. Современная мультипликация РФ. Авторская мультипликация и ее представители: Ю. Норштейн, Г. Бардин, А. Петров, М. Алдашин и другие.

Практические занятия

1. Ознакомится со сценарием игрового, документального, мультипликационного фильма.
2. Написать небольшой сценарий к короткометражному фильму игровому, документальному, мультипликации, клипу, рекламе (на выбор).
3. Просмотр фильмов из предложенного списка.
4. Написать рецензию на фильм.
5. Определить жанр фильма.
6. Просмотреть одного режиссера несколько работ, определить основные черты стиля.
7. Письменно придумать финал к игровому фильму (из списка программы).
8. Просмотр немого фильма, определить какой принцип монтажа используется.
9. Просмотр игрового фильма нескольких режиссеров, определить какой принцип используется.
10. Просмотр документального фильма, определить какой принцип используется.
11. Просмотр мультипликационного фильма, рекламы, клипа. Определить какой принцип монтажа используется.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Просмотр списка фильмов и их анализ.
2. Написать вопросы к интервью.
3. Найти интересный сюжет для видео-зарисовки, написать литературный сценарий.
4. Сделать раскадровку клипа.
5. Снять небольшой репортаж.
6. Снять интервью.
7. Написать закадровый текст к предложенному видео.
8. Посмотреть фильмы А. Тарковского и А. Сокурова. Определить в чем поэтика фильма, его художественные составляющие.
9. Просмотр кинохроники. Ее применение в номере, концерте, празднике. Придумать, письменно сдать.
10. Просмотр документальных фильмов – написать рецензию.
11. Просмотр документального фильма из списка определение его темы, идеи, сверхзадачи.
12. Просмотр фильма, написать синопсис к нему, определить конфликт и монтажные фразы.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Тема 6. Игровое кино (поэтическое)

Вопросы

1. Игровое кино как вид киноискусства.
2. Смещение стилей в игровом кино, использование документального и мультипликационного материала.
3. Поэтическое кино как представитель элитарной культуры.

Список рекомендованной литературы

1. Михалков-Кончаловский, А. С. 9 глав о кино и т.д. / А. Кончаловский. – М. : Эксмо, 2013. – 175 с.
2. Ромм, М. И. Беседы о кинорежиссуре / М. И. Ромм. – М. : Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1975. – 287 с.
3. Юткевич, С. И. Поэтика режиссуры / С. И. Юткевич. – М. : Искусство, 1986. – 465 с.

Тема 7. Документальное кино

Вопросы

1. Значение термина «документальное кино» и его типы.
2. Особенности работы в документалистике.
3. Представители документального направления в кино.

Список рекомендованной литературы

1. Юткевич, С. И. Контрапункт режиссера / С. И. Юткевич. – М. : Искусство, 1960. – 448 с.
2. Юткевич, С. И. Поэтика режиссуры / С. И. Юткевич. – М. : Искусство, 1986. – 465 с.
3. Фрейлих, С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. – М. : Акад. проект : Альма матер, 2005. – 508 с.

Тема 8. Мультипликационное кино (авторское)

Вопросы

1. Анимация как термин.
2. Техники анимации.
3. Авторская мультипликация и ее представители.

Список рекомендованной литературы

1. Норштейн, Ю. Б. Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. Б. Норштейн. – М. : ВГИК, 2005. – 247 с.
2. Юткевич, С. И. Поэтика режиссуры / С. И. Юткевич. – М. : Искусство, 1986. – 465 с.

Форма текущей аттестации – зачет.

Зачет проводится в письменной, либо устной форме.

К зачету готовятся рефераты о творчестве режиссеров.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Вопросы к зачету

1. Становление кинорежиссуры как профессии.
2. Место кино среди других видов искусств.
3. Фильм как зеркало личности режиссера.
4. «Поэтическое кино» и его представители.
5. Мастера кинорежиссуры.
6. Кадр как единица кино.
7. Анализ и отбор материала к документальному, игровому фильму.
8. Планы по крупности изображения.
9. Понятия «ракурс и перспектива».
10. Литературный сценарий, определение темы, идеи, языка, стиля, образной системы.
11. Оформление сценария.
12. Раскадровка, ее определение и для чего она необходима при создании фильма.
13. Клип и особенности съемки.
14. Особенности написания сценария к документальному фильму.
15. Жанры кино.
16. Понятие «стиль» в кино.
17. Художественные определители стиля в киноискусстве.
18. Образ в кино: творчество А. Ламориса, Г. Франка, А. Тарковского.
19. Определение «монтаж».
20. Основные принципы монтажа.
21. Документальное кино, его возникновение.
22. Кинохроника и ее использование в номере, концерте, празднике, спектакле, инсталляции.
23. Режиссеры-документалисты.
24. Документальное кино Республики Беларусь.
25. Определение «интервью».
26. Навыки и качества интервьюера.
27. Виды интервью.
28. Специфика репортажной съемки, хронометраж.
29. Работа актера с профессиональными и непрофессиональными актерами.
30. Режиссер и оператор, особенности работы.
31. Режиссер и художник, особенности работы.
32. Режиссер и композитор, особенности работы.

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ

В реферате нужно проанализировать творчество режиссера, этапы творчества, стиль режиссера, фильмы, написать рецензию на два фильма раннего и позднего периода.

1. Я. Протазанов
2. Ч. Чаплин
3. В. Пудовкин
4. А. Довженко
5. Ж. Ренуар
6. Д. Вертов
7. С. Эйзенштейн
8. А. Хичкок
9. Л. Бунюэль
10. У. Дисней
11. Ю. Норщтейн
12. М. Ромм
13. В. Де Сика
14. Г. Козинцев
15. Л. Висконти
16. Р. Россellini
17. Р. Брессон
18. С. Герасимов
19. А. Куросава
20. М. Антониони
21. И. Бергман
22. Ф. Феллини
23. П. Пазолини
24. С. Параджанов
25. Э. Рязанов
26. Ж.-Л. Годар
27. О. Иоселиани
28. А. Тарковский
29. Ф. Трюффо
30. Р. Поланский
31. В. Аллен
32. А. Кончаловский
33. Ф. Коппола
34. Б. Бертолуччи
35. П. Гринуэй
36. М. Скорсезе
37. В. Вендерс
38. Н. Михалков
39. С. Спилберг
40. Э. Кустурица

Список фильмов для просмотра и творческих заданий

Игровое кино

1. А. Тарковский «Каток и скрипка», «Зеркало», «Ностальгия»
2. А. Кончаловский «Мальчик и голубь»
3. Л. Ламорис «Красный шар»
4. Мазжида-Мазжиди «Дети небес»
5. Ю. Файт «Трамваи в другие города»
6. А. Сокуров «Одинокий голос человека»
7. К. Муратова «Короткие встречи», «Длинные провода»
8. С. Самсонов «Каждый вечер в одиннадцать»
9. Н. Губенко «Подранки»
10. Ф. Феллини «Амаркорд»
11. В. Виндерс «На десять минут старше»

Неигровое кино (документальное)

1. Г. Франк «На десять минут старше»
1. Д. Вертов «Человек с киноаппаратом»
2. А. Пелешян «Времена года»
3. М. Ромм «Обыкновенный фашизм»
4. А. Сокуров «Московская элегия. Тарковские», «Элегия жизни: Ростропович, Вишневецкая»
5. П. Коган «Взгляните на лицо»
6. Л. Станукина «Трамвай идет по городу»; «Дирижирует Юрий Темирканов»
7. В. Косаковский «Павел и Леля. Иерусалимский романс»

Неигровое кино (мультипликационное)

1. Ю. Норштейн «Сказка сказок», «Цапля и журавль», «Ежик в тумане»
2. Г. Бардин «Чуча» (2 части), «Банкет», «Адажио», «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Брек»
3. А. Петров «Моя любовь», «Сон смешного человека», «Старик и море»
4. М. Алдашин «Рождество», «Другая сторона»
5. К. Бронзит «Уборная история»
6. М. Дадок де Уит «Отец и дочь», «Красная черепаха», «Аромат чая»
7. К. Като «Дом из маленьких кубиков»
8. А. Туркус «Зашкаф», «Заснеженный всадник»
9. И. Литманович «Домашний романс», «Хеломские обычаи»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Агафонова, Н. А. Искусство кино: этапы, стили, мастера : учеб. пособие / Н. А. Агафонова ; Мин. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. рук. работников и специалистов образования. – Минск : МОИПКиПРРиСО, 1999. – 87 с.
2. Зайцева, Л. А. Выразительные средства кино / Л. А. Зайцева. Нар. ун-т культуры. Фак. литературы и искусства – М. : Знание, 1971. – 160 с.
3. Мартен, М. Язык кино / М. Мартен ; пер. с фр., вступ. ст. и общ. ред. С. Юткевича. – М. : Искусство, 1959. – 292 с.
4. Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста : учеб. пособие / Г. С. Мельник, К. Е. Виноградова, Р. П. Лисеев. – М. : Флинта : Наука, 2015. – 207 с.
5. Митта, А. Н. Кино между адом и раем : кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... / А. Н. Митта. – М. : АСТ, 2013. – 489 с.
6. Норштейн, Ю. Б. Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. Б. Норштейн. – М. : ВГИК, 2005. – 247 с.
7. Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста : очерки теории и практики : учеб. пособие для вузов / О. Р. Самарцев ; под общ. ред. Я. Н. Засурского. – М. : Акад. проект : Гаудеамус, 2009. – 526 с.
8. Соколов, А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео=Editing: television, cinema, video : учебник / А. Г. Соколов. – М. : Наука, 2001. – 210 с.
9. Тарковский, А. А. Уроки режиссуры : учеб. пособие / А. А. Тарковский ; Всерос. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников кинематографии. – М. : ВИПК, 1993. – 92 с.
10. Фрейлих, С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. – М. : Акад. проект : Альма матер, 2005. – 508 с.
11. Фрумкин, Г. М. Введение в драматургию телерекламы : учеб. пособие для вузов по специальности 350700 – реклама / Г. М. Фрумкин. – М. : Альма матер : Акад. проект, 2005. – 93 с.
12. Фрумкин, Г. М. Телевизионная режиссура. Введение в профессию : учеб. пособие по курсу «Телевизионная журналистика» / Г. М. Фрумкин. – М. : Акад. проект, 2009. – 136 с.
13. Юткевич, С. И. Контрапункт режиссера / С. И. Юткевич. – М. : Искусство, 1960. – 448 с.
14. Юткевич, С. И. Поэтика режиссуры / С. И. Юткевич. – М. : Искусство, 1986. – 465 с.

Дополнительная

1. Бюклинг, Л. Михаил Чехов в западном театре и кино / Л. Бюклинг ; Aleksanteri instituutti. – СПб. : Акад. проект, 2000. – 550 с.
2. Гордон, А. В. Не утоливший жажды : об Андрее Тарковском / А. В. Гордон. – М. : Вагриус, 2007. – 382 с.
3. Гордон, Д. И. Звезды театра и кино / Д. И. Гордон. – Харьков : Фолио, 2004. – 398 с.
4. Кожевников, А. Ю. Крылатые фразы и афоризмы отечественного кино : сборник / А. Ю. Кожевников. – СПб. : Нева, 2004. – 825 с.
5. Миняев, В. В. Стивен Спилберг и его мастерская : пер. с нем. / В. Миняев, Ф. Шнелле. – М. : Панорама, 2000. – 348 с.
6. Михалков-Кончаловский, А. С. 9 глав о кино и т. д. ... / А. Кончаловский. – М. : Эксмо, 2013. – 175 с.
7. Ромм, М. И. Беседы о кинорежиссуре / М. И. Ромм. – М. : Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1975. – 287 с.
8. Ромм, М. И. Построение киномизансцены : Из стенограмм лекций... / М. И. Ромм. – М. : Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Каф. кинорежиссуры, 1957. – 47 с.
9. Торсен, Н. Ларс фон Триер : меланхолия гения: жизнь, фильмы, фобии / Н. Торсен ; пер. с дат. Я. П. Палеховой. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 702 с.