

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра искусства фотографии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А. Федоричева

_____ 28.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства

Профиль - Искусство фотографии, фотожурналистика

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная						Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
3, 4	6-8	252/ 7	154	52	102	98	Зачёт(8)	3. 4	6-8	252/ 7,0	86	8	20	224	+	Зачет (8)
<i>Всего</i>		252/ 7	154	52	102	98	Зачет(8)	<i>Всего</i>		252/ 7,0	86	8	20	224	+	Зачет(8)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработали _____ Н.П. Гончарук доцент кафедры искусства фотографии, _____ А.В. Перепечаенко, преподаватель кафедры искусства фотографии.

Рассмотрено на заседании кафедры искусства фотографии
(ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой _____ Л.М. Филь

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы режиссуры» входит в базовую вариативную часть профессионального блока дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриат) и адресована студентам 3-4 курсов (VI-VIII семестры). Направление подготовки – 50.03.02 Изыщные искусства ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой искусства фотографии.

Содержание дисциплины охватывает теоретические вопросы режиссуры в художественно-постановочной съёмке, результатом которой является создание продукта визуального искусства.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

1. Текущий контроль успеваемости в форме:

- практическая работа с натурой;
- устная (устный опрос).

2. Промежуточный контроль (зачёт).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 52 часа для очной формы обучения и 16 часов для заочной формы обучения, практические занятия - 102 часа для очной формы обучения и 70 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 98 часов для очной формы обучения и 670 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания учебной дисциплины «Основы режиссуры» является овладение практическими навыками по методологии режиссуры.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с историей и теоретическими основами современной режиссуры;
- освоение навыков анализа режиссерской методологии;
- формирование понимания режиссуры как процесса раскрытия потенциала творческой личности (актера, художника, оператора, композитора и т.д.);
- формирование понимания режиссуры как самовыражения посредством художественных образов синтезирующих выразительные средства различных видов искусства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Основы режиссуры» относится к профильной части курса. Данному курсу сопутствует изучение таких дисциплин как «История кино, -телеискусства», «Искусство телеоператора». Данные дисциплины предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и творческой деятельности.

В программе учтены многосторонние межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, смежными областями знаний и сферами визуального искусства что способствует комплексной профессиональной подготовке.

Дисциплина «Основы режиссуры» составляют теоретическую и практическую основу для дисциплины «Компьютерный монтаж».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-5	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-5	способностью к выявлению специфики творческого функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, его принадлежности к этнической, профессиональной социальным группам
ОПК-6	способностью к диагностике и характеристике творческих процессов, различных видов деятельности индивидов и групп на основе типовых методов
ОПК-7	способностью к оценке предшествующих и наличных характеристик уровня развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, творческих способностей личности

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-7	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности
ПК-10	способностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях

В результате изучения дисциплины «Основы режиссуры» студенты должны

Знать:

- теоретические аспекты основ классической (приёмы; жанры; стили; принципы пространственного мизансценирования, монтаж; режиссёрский замысел; режиссёрский анализ; работа с актёром и т.д.) и современной режиссуры, персоналии и творческое наследие мастеров режиссуры;
- специфические выразительные средства и особенности режиссуры в фотографии;
- основные понятия технологии фотосъёмки, основное съёмочное и осветительное оборудование;
- сущность и специфику работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- этические и правовые нормы, существующие в современном обществе, при разработке социальных проектов.

Уметь:

- применять теоретические знания в творческом процессе;
- приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя современные образовательные и информационные технологии
- видеть взаимосвязи с другими видами искусства,

- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности (факты жизни), средства художественной выразительности (факты искусства);
- раскрыть замысел, авторскую концепцию, художественное достоинство, актуальность создаваемого продукта визуального искусства;
- детально прорабатывать все этапы съёмки: общий замысел, технические приёмы, локацию (место съёмки), работу с моделями, выбор одежды, аксессуаров, реквизита и т.д.;
- выстраивать аргументацию для обоснования и защиты своей точки зрения
- целенаправленно и продуктивно взаимодействовать с творческой командой;
- придерживаться специфики и единого художественно замысла;
- выступать в роли художественного руководителя съёмочного процесса;
- выступать в роли организатора творческой команды;
- пользоваться съёмочным и осветительным оборудованием.

Владеть:

- методами режиссерского анализа произведений искусства, осмысления идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре;
- развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией;
- основами режиссёрского мастерства в фотографии;
- профессиональной терминологией (позинг, сеттинг и т.д.);
- навыками постановки художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности, необходимой для создания визуального произведения;
- навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- этикой совместной творческой работы и её влиянием на художественный результат.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. (VI семестр)								
Тема 1. Режиссура в различных видах искусства.	14	4	6	8	6	1	2	20
Тема 2. Создание художественного образа как коллективное творчество.	16	6	12	10	10	1	2	24
Тема 3. Мизансцена – язык режиссера.	16	6	10	8	8	1	2	22
Всего по I разделу	46	16	28	26	24	3	6	66
Раздел II. (VII семестр)								
Тема 4. Особенности антагонизма театральной и кинорежиссуры.	14	4	10	10	8		2	22
Тема 5. Монтаж как средство художественной выразительности.	18	6	12	12	10	1	2	24
Тема 6. Режиссер, оператор, художник в работе с актером и деталью.	14	6	12	10	8	1	2	22
Тема 7. Режиссура в постановочной фотографии.	16	6	12	12	10	1	2	22
Всего по II разделу	62	22	46	44	36	3	8	90
Раздел III. (VIII семестр)								
Тема 8. Режиссерский анализ.	16	4	10	10	8	1	2	22
Тема 9. Образ-замысел, образ-воплощение и образ-восприятие в работе режиссера.	16	6	10	10	10		2	24
Тема 10. Жанр и стиль в режиссуре.	14	4	8	8	8	1	2	22
Всего по III разделу	46	14	28	28	26	2	6	68
ВСЕГО часов по дисциплине	154	52	102	98	86	8	20	224

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. Режиссура в различных видах искусства.

Режиссура как нахождение наилучшего аудиовизуального решения для реализации художественного замысла. Режиссура как соподчинение компонентов содержания и формы. Эволюция взглядов на режиссёрскую профессию. Режиссура в различных видах искусств: кино, телевидение, театр; сходства и различия. Режиссура малых форм. Режиссура в фотографии и её специфика.

Тема 2. Создание художественного образа как коллективное творчество.

Работа режиссёра в команде с творческим коллективом: оператором, художником, ассистентом, визажистом, дизайнером одежды, парикмахером и другими участниками постановки над созданием художественного образа. Работа с профессиональными и непрофессиональными актёрами. Специфика работы с актёрами-детьми.

Основы профессиональной этики сценических деятелей. Краткая характеристика ключевых законов этики К. С. Станиславского. Артистическая этика в творческом коллективе. Благоприятные и неблагоприятные условия для коллективного творчества в искусстве.

Тема 3. Мизансцена – язык режиссера.

Мизансцена как физическая организация и выразительность действия. Виды и функции мизансцен. Скульптурность и метафоричность мизансцен. Пластические решения. Заданная мизансцена и импровизационное творчество актёра. Различия театральной и «экранной» мизансцены: мизансцена и мизанкадр. Точки опоры: яркое, важное, существенное.

Построение мизансцен, отделка и закрепление мизансцен. Подчинённость отдельной сцены художественному замыслу. Искусство мизансцены в практике режиссёров разных школ.

РАЗДЕЛ II. (VII СЕМЕСТР)

Тема 4. Особенности антагонизма театральной и кинорежиссуры.

Специфика режиссуры театра. Классические и современные жанры в режиссуре театра: спектакль-перформанс, хореографический спектакль, театр художника, иммерсивные зрелища. Современные режиссёры. Традиции и инновации в визуальном искусстве.

Специфика кинорежиссуры. Жанры кино. Режиссёры. Специфика телережиссуры. Сходства и различия театральной и кинорежиссуры.

Тема 5. Монтаж как средство художественной выразительности.

Монтаж как средство повествования. Составные части фильма: кадр, план, сцена, эпизод, часть. Деление на секвенции. Функции монтажа. Виды монтажа: последовательный, контрастный, параллельный, ассоциативный, иллюстративный. Эффект Кулешова. Теория монтажа в творческом наследии С. М. Эйзенштейна. Интеллектуальный монтаж. Соотношение изображения и слова.

Монтаж как способ звуко-зрительного решения. Принципы монтажа: по крупности; по свету; по цвету; по композиции кадра; по ориентации в пространстве; по количеству людей в кадре. Классификация планов: дальний, общий, средний, поясной, крупный, макроплан. Ракурс. Межкадровый, внутрикадровый монтаж. Приёмы монтажа: контрастность, параллелизм, одновременность, лейтмотив. Программы монтажа.

Монтаж как выразительное средство. Деталь и её аспекты. Спецэффекты.

Тема 6. Режиссер, оператор, художник в работе с актером и деталью.

Организация предкамерного пространства. Задачи режиссёра, оператора, художника. Изложение замысла. Форма режиссёрских заданий. Пластическое и цветовое решение. Художественное оформление. Сценарий и сценарный план. Сториборд. Стоимость съёмки.

Работа с актёром в подготовительном, съёмочном, монтажном периодах. Сценическое самочувствие и инициатива актёра. Драматургическая роль и функции детали: детали, имеющая особое смысловое значение; психологическая деталь; деталь-метафора; аллегорическая деталь; многофункциональная деталь. Деталь-артефакт. Случайная деталь.

Тема 7. Режиссура в постановочной фотографии.

Фотограф как режиссёр постановки в рамках единого художественного замысла. Фотограф как режиссёр в работе с моделями. Сходство и различия методов съёмки в фотографии, кинодокументалистике, кино. Кинематографические приёмы в фотографии: план; эскизы кадров; визуализация; последовательность снимков; исключение снимков; обрезка и обработка фотографий.

Актёрские приёмы для съёмки зажимов на площадке. Базовые принципы позирования: позы и их трансформация. Работа с жизненной (бытовой) историей. Вымышленные обстоятельства. Работа в естественной и неестественной пластике. Режим съёмки: статика, полудинамика, динамика. Гендер: female, male, unisex. Сеттинг. Прямое общение с камерой, общение театральным жестом, строем композиции. Непрямое общение с камерой. Достоверность и наигранность.

Построение режиссёром сценического события как видимого происшествия во времени и пространстве. Мотив события через анализ обстоятельств, намерений и поступков героев. Смена события. Финальный поворот. Предполагаемые обстоятельства. Конфликт и его нарастание. Виды конфликтов.

Съёмка как перформанс. Постановка задачи, выбор практических приемов, реализация. Импровизация в рамках художественного образа.

РАЗДЕЛ III. (VIII СЕМЕСТР)

Тема 8. Режиссёрский анализ.

Виды режиссёрского анализа: идейно-тематический (тема, идея, конфликт, характер, персонаж, интрига), структурный (завязка, развитие, кульминация, развязка), действенный (сверхзадача, зерно роли, сквозное действие). Режиссёрский замысел и работа с актёром методом действенного анализа.

Создание законченного повествования: замысел – идея – смысл. Визуализация элементов повествования: специфика восприятия, композиция, световые решения. Художественный замысел как сочетание общего и индивидуально-неповторимого. Творческий подчёрк. Авторское прочтение. Плагиат.

Тема 9. Образ-замысел, образ-воплощение и образ-восприятие в работе режиссера.

Художественный образ как форма художественного мышления. Процесс создание образа: изучение исторических, литературных, иконографических, музыкальных источников; изучение и анализ последовательности развития характера, его отношения к действительности, глубины раскрытия конфликта. Средства воплощения художественного образа: звук, цвет, слово, пластика и др. и их сочетание.

Тема 10. Жанр и стиль в режиссуре.

Выбор жанра в режиссуре. Поиск и закрепление жанровых особенностей постановки в природе чувств, способе существования и манере игры актёров. Стили в режиссуре.

Режиссёрский стиль. Режиссёры с узнаваемым стилем. Создание героя: типажи; архетипы.
Характер героя.

Юмор в кадре и тексте. Метафоры и оксюмороны для усиления визуального действия.

Работа со слайд-шоу.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕМЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- исполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, сообщения по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену, дифференцированному зачету.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта познавательной деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ I. (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. Режиссура в различных видах искусства.

Термины: деталь, темпо-ритм, кадр, композиция, кинорежиссер, междукадровый монтаж, панорама слежения, параллельный монтаж, раскадровка, режиссура в кино, сюжет, фабула, линейная перспектива, тональная перспектива, траекторная съемка, тревеллинг

Выполнить:

1. Практический тренинг по подготовке слайд-шоу «Режиссура в различных видах искусства»

Литература: [3, 5, 6]

Тема 2. Создание художественного образа как коллективное творчество.

- сценический образ - итог творчества;
- внутренняя и внешняя характерность;
- зерно роли;
- второй план;

Термины: тема, идея, сценический образ, композиция, фабула, атмосфера, предлагаемые обстоятельства, зерно

Выполнить:

1. Практический тренинг по подготовке презентации «Кинообраз в жизни и кино»

Литература: [1, 3, 7]

Тема 3. Мизансцена – язык режиссера.

- режиссерский сценарий;
- раскадровка;
- композиционное построение;
- работа режиссера с художником, ассистентом и помощником режиссера;
- построение режиссером репетиционного процесса в зависимости от жанра;
- репетиции застольные и в выгородках;
- световые и трактовые репетиции в студии;
- импровизация в творчестве режиссера;

Термины: тема, идея, сценический образ, композиция, фабула, атмосфера, предлагаемые обстоятельства, зерно

Выполнить: фотосъемку жанровой сцены

Литература: [2, 8, 10]

РАЗДЕЛ II. (VII СЕМЕСТР)

Тема 4. Особенности антагонизма театральной и кинорежиссуры.

В изучение темы входит:

- выбор пьесы и выбор фильма;
- режиссерское прочтение пьесы и режиссерский анализ фильма;
- сравнительный анализ;
- роль первичных видений в дальнейшем процессе работы над пьесой и фильмом

Термины: ассоциативный монтаж, внутрикадровый монтаж, деталь, темпо-ритм, кадр, композиция, кинорежиссер, междукадровый монтаж, монтажный скачок, панорама слежения, параллельный монтаж, раскадровка, режиссура в кино, траекторная съемка, тревеллинг

Выполнить:

1. Практический тренинг по созданию бэкстэйджа: «Фотосессия на пленере»

Литература: [1, 3, 5, 9]

Тема 5. Монтаж как средство художественной выразительности.

Термины: ассоциативный монтаж, внутрикадровый монтаж, деталь, темпо-ритм, кадр, композиция, кинорежиссер, междукадровый монтаж, монтажный скачок, панорама слежения, параллельный монтаж, раскадровка, режиссура в кино, траекторная съемка, тревеллинг

Выполнить:

1. Практический тренинг по раскадровке картины

Литература: [3, 5, 6]

Тема 6. Режиссер, оператор, художник в работе с актером и деталью.

Режиссерский замысел предполагает:

- главенствующую роль личности режиссера, его мировоззрения, его нравственных принципов, культуры, эрудиции, знания жизни, понимания человеческой психологии, его воображения и фантазии и, наконец, профессионализма в формировании режиссерского замысла;
- свободное фантазирование, исходя из образа фильма;
- направление фантазии, воображения в действительность, раскрытие смысла и значения действий и высказываний персонажей о позиции того времени, той обстановки, тех условий, в которых они жили;
- определение исходных позиций на основе режиссерского анализа произведения, постижения материала, фантазирования и проникновения в произведение, идейно-образного представления о будущем фильме;
- поиск психологических мотивировок поведения персонажей в фильме и в отдельных сценах;
- поиск формы будущего фильма - процесс отбора средств выразительности, формирования и созревания режиссерского замысла;
- нахождение и определение художественного образа фильма, конкретно-чувственного выражения его сверхзадачи;

Термины: ассоциативный монтаж, внутрикадровый монтаж, деталь, темпо-ритм, кадр, композиция, кинорежиссер, междукладовый монтаж, монтажный скачок, панорама слежения, параллельный монтаж, раскадровка, режиссура в кино, траекторная съемка, тревеллинг

Выполнить:

1. Практический тренинг по созданию короткометражного фильма: «Один из принципов монтажа»

Литература: [3, 5, 10]

Тема 7. Режиссура в постановочной фотографии.

Режиссерское решение:

- нахождение единственной непосредственной связи между существом идеального замысла и способом его реализации, нахождение конкретного пути образно выразить существо содержания и убедить зрителя в правильности сверхзадачи через точное сценическое решение, через его реализацию в актере;
- уточнение взаимосвязи авторской идеи и сверхзадачи в постановке, нахождение единственных, необходимых средств выразительности для реализации режиссерского замысла; уточнение жанрового и стиливого решения, его композиционного построения, идейно-смысловых акцентов в нем; конкретное образное видение
- основа режиссерского решения;
- определение принципов изобразительного решения, задание фотографу и художнику;
- обоснование темпоритмического построения; определение принципов работы с актером;
- определение принципов мизансценирования и раскадровки;
- определение общей атмосферы и отдельных сцен, определение средств создания этой атмосферы;

Термины: тема, идея, воздушно – световая (и цветовая) перспектива, композиция, фабула, атмосфера, предлагаемые обстоятельства, сюжет

Выполнить: фотосъемку крупного плана мужского или женского фотопортрета в интерьере

Литература: [7, 9, 11, 15, 16]

РАЗДЕЛ III. (VIII СЕМЕСТР)

Тема 8. Режиссёрский анализ.

Режиссерский анализ пьесы, сценария:

– определение темы и идеи пьесы, ее актуальности для современного зрителя, анализ творчества драматурга, исторической обстановки создания пьесы;

– вскрытие фабулы, сюжета пьесы; выявление стилевых и жанровых особенностей пьесы; изучение изображаемой в пьесе действительности, ознакомление с историческими, научными, литературными, публицистическими, мемуарными, иконографическими и другими материалами для более глубокого познания жизни, отраженной в пьесе, использование личных наблюдений;

– определение предлагаемых обстоятельств и атмосферы действия пьесы;

Термины: тема, идея, воздушно – световая (и цветовая) перспектива, композиция, фабула, атмосфера, предлагаемые обстоятельства, сюжет

Выполнить:

Практический тренинг по подготовке монолога из фильма

Литература: [7, 9, 11]

Тема 9. Образ-замысел, образ-воплощение и образ-восприятие в работе режиссера.

– событийный анализ пьесы, определение главного события, причинного события, поиск и определение логики и последовательности событийного ряда, название всех событий в пьесе;

– определение композиционного построения пьесы (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), определение событий, опорных для композиционного построения; вскрытие текста, определение подтекста, смысловых акцентов;

– определение сверхзадачи будущего спектакля, сквозного действия и сквозного контрдействия, основного конфликта отношений действующих лиц в этом конфликте;

– определение главных задач и сквозных действий действующих лиц пьесы, их действий и взаимодействий в цепи событий пьесы, анализ характеров действующих лиц и их биографий, фантазирование о роли; определение языковых особенностей пьесы;

Термины: вираж, воздушно – световая (и цветовая) перспектива, композиция, сквозное действие, ракурс, конфликт, завязка, кульминация, развязка, сцена

Выполнить:

Практический тренинг по созданию образа: «Сцена с действующими лицами»

Литература: [6, 10, 11]

Тема 10. Жанр и стиль в режиссуре.

Режиссерский сценарий:

- фиксация режиссерского решения в установленной конкретной форме, определяющей те производственные, технические и творческие средства, которые необходимы для осуществления этого решения;
- определение и фиксация пообъектного строя фильма, очередности съемочных объектов, монтажного построения и раскадровки, метража и хронометража;
- определение и фиксация построения музыкального, шумового, светового, тонального, цветового оформления;
- определение и фиксация применения специальных аффектов, комбинированных съемок и других специальных съемок; составление календарно-постановочного плана выпуска фильма и сметы расходов на его производство

Термины: вираж, воздушно – световая (и цветовая) перспектива, композиция, крупный план, средний план, сквозное действие, ракурс, режиссерский сценарий, ритм, статика, сцена

Выполнить:

Практический тренинг по созданию юмористического видеоролика

Литература: [7, 9, 11]

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения.

Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с порядковым номером в академическом журнале. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

РАЗДЕЛ I. (VI СЕМЕСТР)

Вариант № 1

1. Режиссура в различных видах искусства: кино, телевидение, театр; сходства и различия.
2. Режиссура как соподчинение компонентов содержания и формы.

Вариант № 2

1. Работа режиссёра в команде с творческим коллективом: оператором, художником, ассистентом, визажистом, дизайнером одежды, парикмахером и другими участниками постановки над созданием художественного образа.
2. Краткая характеристика ключевых законов этики К. С. Станиславского.

Вариант № 3

1. Мизансцена как физическая организация и выразительность действия.
2. Подчинённость отдельной сцены художественному замыслу.

Вариант № 4

1. Традиции и инновации в визуальном искусстве.
2. Сходства и различия театральной и кинорежиссуры.

Вариант № 5

1. Монтаж как способ звуко-зрительного решения.
2. Составные части фильма: кадр, план, сцена, эпизод, часть.

РАЗДЕЛ II (VII СЕМЕСТР)

Вариант № 6

1. Задачи режиссёра, оператора, художника. Изложение замысла.
2. Работа с актёром в подготовительном и съёмочном периодах.

Вариант № 7

1. Мотив события через анализ обстоятельств, намерений и поступков героев.
2. Предполагаемые обстоятельства. Конфликт и его нарастание. Виды конфликтов.

Вариант № 8

1. Виды режиссёрского анализа: идейно-тематический (тема, идея, конфликт, характер, персонаж, интрига), структурный (завязка, развитие, кульминация, развязка), действенный (сверхзадача, зерно роли, сквозное действие)
2. Режиссёрский замысел и работа с актёром методом действенного анализа.

Вариант № 9

1. Процесс создания образа: изучение исторических, литературных, иконографических, музыкальных источников; изучение и анализ последовательности развития характера, его отношения к действительности, глубины раскрытия конфликта.

2. Средства воплощения художественного образа: звук, цвет, слово, пластика и др. и их сочетание.

Вариант №10

1. Поиск и закрепление жанровых особенностей постановки в природе чувств, способе существования и манере игры актёров.

2. Выбор жанра в режиссуре. Режиссёрский стиль.

7.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

Для успешной сдачи зачета студенты должны выполнить все задания, провести фотосъемку крупного плана мужского или женского фотопортрета в интерьере используя один источник света, согласно программы курса.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины «Художественный фотопортрет» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В практике образования в области фотоискусства, применяются различные методы и приемы обучения. Методы можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, команда, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий, видеофильмов);
- практические (фотосъемка, работа с различным фотооборудованием).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения в области фотоискусства.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	зачтено	– уверенное выполнение студентом практической части программы; – глубокие знания принципов использования различного студийного оборудования; – свободное владение основными принципами построения композиции в портрете.
Хорошо (4)		– достаточно уверенное выполнение студентом практической части программы; – знание принципов использования различного студийного оборудования; – недостаточно грамотное владение основными принципами построения композиции в портрете.
Удовлетворительно (3)		– неуверенное выполнение студентом практической части программы; – недостаточное знание принципов использования различного студийного оборудования; – неспособность студента грамотно применять основные принципы построения композиции в портрете.
Неудовлетворительно (2)		– неудовлетворительный уровень выполнения студентом требований к изучению дисциплины.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова ; пер. с англ. В. Н. Самохина. — М. : Прогресс, 1974. — 386 с. : ил.
2. Беньямин В. Краткая история фотографии / В. Беньямин ; пер. с нем. С. А. Ромашко. — б. м. : ООО "Ад Маргинем Пресс", 2013. — 114 с. : ил.
3. Кулешов Л. Азбука кинорежиссуры. — 2-е изд. — М. : Искусство, 1969. — 132 с..
4. Телевизионная журналистика : Учебник / Ред. Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. — 4-е издание. — М. : Изд-во МГУ, Изд-во "Высшая школа", 2002. — 304 с.
5. Утилова Н. И. Монтаж : учеб. пособ. для студентов вузов. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 171 с. : ил.
6. Ширман Р. Телевізійна режисура : майстер-клас / Р. Н. Ширман. — К. : Телерадіокур`єр, 2004. — 200 с.
7. Даниэль С. М. Искусство видеть : о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. — М. : Искусство, 1990. — 224 с. : ил.
8. Иоханнес И. Искусство цвета / пер. с нем. Л. Монаховой. — 2-е изд. — М. : Изд-во Д. Аронов, 2001. — 96 с. : ил.
9. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. — [б. м.] : Д. Аронов, 2011. — 90 с. : ил.
10. Лаврентьев А. Н. Ракурсы Родченко / А. Н. Лаврентьев. — М. : Искусство, 1992. — 222 с.
11. Лапин А. И. Фотография как... / А. И. Лапин. — изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Л. Гусев, 2004. — 324 с. : ил.
12. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б. В. Раушенбах. — СПб : Азбука-классика, 2012. — 240 с. : ил.

Дополнительная литература:

1. Азарин В. «От замысла к экрану» М. Изд-во МНЭПУ 1995
2. Анульев, С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры), 210 – 106
3. Дзиган Е. «Режиссерский сценарий» М. Искусство 1961г.
4. Беляев И.К. «Введение в режиссуру»,1 часть. М., 1998г.
5. Кисин В. «Режиссура как искусство. Жизнь. Актер. Образ. Творческое наследие» К. 1999г.
6. Олиференко П. «Техника и технология видеомонтажа» Учебное пособие. М. 1999г.
7. Ромм М. «Кинорежиссер – драматург, актер» Сборник работ в 3х томах т.3 М. Искусство 1980г.
8. Филонов А. «Монтаж как художественная форма», М. Искусство 1969г.
9. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. М.: «Логос», 2011.
10. Картье-Брессон А. Воображаемая реальность. Издательство К. Тублина, «Лимбус Пресс», 2015.
11. Картье-Брессон А. Решающий момент. «Майор», 2011.

12. Лапин А. Плоскость и пространство, или жизнь Квадратом. Издатель Леонид Гусев, 2016.

13. Матисс А. Сборник статей о творчестве. М.: Издательство иностранной литературы, 1958.

14. Пикассо П. Сборник статей о творчестве. М.: Издательство иностранной литературы, 1957.

15. Станиславский К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания : дневник ученика / К. С. Станиславский .— Санкт-Петербург : ПраймЕврознак, 2008 .— 478 с. — (Золотой фонд актерского мастерства, Актерский тренинг)

16. Станиславский К. С. Этика. Издание Музея Московского Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Художественного Академического Театра СССР им. М. Горького Москва – 1947

17. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры), 2007. — 152 с.

18. Фаворский В. А. Лекции по теории композиции.

Информационные ресурсы:

1. <http://www.iterra.org.ua> – Портал об искусстве. История фотографии. История фотопортрета.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная фотостудия).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки и литература кафедры искусства фотографии ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Программное обеспечение, применяемое в процессе обучения:

№ п/п	Наименование разделов	Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные программы
1	Раздел V. Монтаж как средство художественной выразительности.	Adobe Premier Adobe After Effects
2	Раздел XX. Жанр и стиль в режиссуре.	Adobe Photoshop CC Adobe Premier