

Пояснительная записка

Данная программа «Основы режиссуры фильма» является адаптированным вариантом образовательной программы «Основы режиссуры фильма» для студентов специализации «Фото-видеотворчество» КемГУКИ. Программа предназначена для обучения учащихся анимационного отделения Детской школы искусств № 50. Программа рассчитана на срок обучения – 2 года, в 4-5 классах анимационного отделения.

Курс «Основы режиссуры фильма» в профессиональной подготовке учащихся анимационного отделения – один из профилирующих. Он тесно связан с предметами «Операторское мастерство», «Анимация», «Звуковое решение фильма», «Сценарное мастерство».

Цель данной программы – формирование у учащихся представления о творческой работе режиссера.

Задачи:

- Развить умение понимать специфику выразительных средств различных видов киноискусства;
- Дать знания в области общих основ режиссуры кино и других экранных искусств;
- Способствовать приобретению учащимися умения создавать раскадровки и режиссерские сценарии;
- Научить приемам видеомонтажа изображения и звука;
- Помочь приобрести умение создавать аудиовизуальные произведения (реализация художественного замысла в фильме с использованием современных художественных и технологических средств).

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных форм проведения уроков, например, таких нетрадиционных уроков как урок творчества, интегрированный урок, урок – игра, урок взаимобучения и др. Структура данной программы включает в себя следующие разделы:

1. Режиссура как область художественного творчества.
2. Производственно – творческая работа режиссера фильма.
3. Монтаж и режиссура.
4. Основы нелинейного компьютерного видеомонтажа.
5. Типы кинорежиссуры.

Курс рассчитан на возраст учащихся: 10 – 16 лет.

Контрольные требования: каждую четверть – контрольный урок в виде контрольной работы (письменная - ответы на вопросы по пройденным темам и/ или практическая - выполнение творческих заданий).

В конце обучения – экзамен: итоговая работа в форме выполнения проекта – съемочного этюда на заданную тему.

Полученные знания учащийся реализует в создании авторских фильмов. Курс общим объемом 68 часов изучается в 4-ом и 5-ом классе, 1 час в неделю.

**Учебно - тематический план
курса «Основы режиссуры фильма»**

№	Наименование разделов и тем	Количество часов			
		Всего	Теория	Практика	Форма контроля
Раздел 1. Режиссура как область художественного творчества.					
1	Профессия - режиссер фильма. Режиссер как главный организатор творческого процесса.	1	1		
2	Художественно – выразительные средства экранной режиссуры.	3	2	1	
3	Особенности режиссуры игрового, научного, документального фильмов.	4	1	3	
ИТОГО по разделу:		8	4	4	кон-трольный урок
Раздел 2. Производственно-творческая работа режиссера фильма.					
1	Режиссерский замысел и его реализация. Монтажное мышление режиссера.	2	1	1	
2	Режиссерская организация материала фильма: драматургическая, изобразительная.	2	1	1	
3	Режиссерское решение и режиссерский сценарий.	3	1	2	
4	Работа режиссера в подготовительном периоде.	2	1	1	кон-трольный урок

5	Работа режиссера в съемочный период.	4	1	3	
ИТОГО по разделу:		13	5	8	
Раздел 3. Монтаж изображения звука как творческий процесс.					
1.	Монтаж фильма как объединяющее начало всех экранных элементов. Основные функции монтажа.	1	1		
2.	Монтаж видеоряда. Монтажный кадр. Виды и приемы монтажа.	2	1	1	контрольный урок
3.	Принципы монтажа.	7	2	5	экзамен
4.	Монтажно-топировочный период.	4	1	3	
5.	Внутрикадровый монтаж.	2	1	1	
6.	Виды монтажа. Повествовательный монтаж.	2	1	1	контрольный урок
7.	Виды монтажа: параллельный монтаж.	2	1	1	
ИТОГО по разделу:		20	8	12	
Раздел 4. Основы нелинейного компьютерного видеомонтажа.					
1.	Оборудование. Видеоаппаратура. Видеозапись.	2	1	1	контрольный урок
2.	Цифровое оборудование. Компьютер для монтажа.	2	1	1	
3.	Монтажный стол. Нелинейный монтаж.	4	2	2	
4.	Технология монтажа в программе PINNACLE Studio	12	5	7	контрольный урок
ИТОГО по разделу:		20	9	11	
Раздел 5. Типы кинорежиссуры.					
1.	Из опыта классики: типы кинорежиссуры.	2	1	1	
2.	Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах работ выдающихся кинорежиссеров.	7	2	5	экзамен
ИТОГО по разделу:		9	3	6	
Всего:		70	29	41	

Содержание курса

Раздел 1. Режиссура как область художественного творчества.

Тема 1. Кинорежиссер - главный автор фильма. Режиссерское видение и мышление, реализующиеся в практике искусства в совокупности определенных приемов, в киноязыке. Режиссерское толкование идеи сценария. Образное решение фильма. Режиссер и съемочная группа. Приоритет режиссера. Режиссер - организатор. Создание коллектива единомышленников. Функции режиссера фильма. Производственно - творческая работа режиссера.

Тема 2. Художественно-выразительные средства экранной режиссуры. Верно найденная точка съемки. Свет - формообразующий и эстетический фактор композиции кадра. Использование цвета. Спецэффекты, позволяющие усилить эмоциональную сторону произведения и одновременно углубить его смысл.

Тема 3. Особенности режиссуры игрового, научного, документального фильмов. Виды кино - игровое (художественное), документальное, научное, мультипликационное. Система выразительных средств каждого вида. Отличие. Их взаимодействие, синтез, художественное обогащение.

Раздел 2. Производственно-творческая работа режиссера.

Тема 1. Режиссерский замысел и его реализация. Монтажное мышление режиссера. Режиссерский замысел фильма - воображаемый единый звукозрительный образ будущего фильма. С замысла начинается рождение фильма. Монтаж как метод режиссерского мышления в кино, мышления особой формы, отличающегося сложной спецификой.

Тема 2. Режиссерская организация материала фильма: драматургическая, изобразительная. Работа над фильмом начинается с литературного сценария. В нем всё описано словесно. Режиссер должен трансформировать словесные образы в зримые.

Тема 3. Режиссерское решение и режиссерский сценарий.

Словесный образ предполагает множество вариантов пластического воплощения. Работа режиссера по кинематографическому воплощению литературного сценария. Начало работы над образным решением фильма: изучение материала. Зависимость выбора материала для режиссерского решения от темы.

Режиссерский сценарий – покадровая запись будущего фильма, в которой поэпизодно определены все аудиовизуальные особенности съемок.

Словесная и графическая раскадровка.

Тема 4. Работа режиссера в съемочный период.

Руководство всем съемочным коллективом и процессом. Мизансцена – система кадров, способствующих раскрытию идейно – художественного замысла, характеризующая обстановку, размещение и взаимодействие персонажей во время одного из событий фильма. Работа режиссера над мизансценой.

Раздел 3. Монтаж изображения и звука как творческий процесс.

Тема 1. Монтаж фильма как объединяющее начало всех экранных элементов. Основные функции монтажа.

Монтаж – это сочетание кадров в фильме по их изобразительной форме и содержанию для воплощения авторского замысла. Технический монтаж. Художественный монтаж. Приемы монтажа по В. Пудовкину. Система монтажа по С. Эйзенштейну.

Тема 2. Монтаж видеоряда. Монтажный кадр. Виды и приемы монтажа. «Монтажная фраза». Монтажная фраза как сочетание выразительных кадров, разрывающих их контекст. Типы кинофраз по С. Юткевичу.

Тема 3. Принципы монтажа.

Монтаж по крупности. Монтаж по ориентации в пространстве. Монтаж по фазе движущихся в кадре объектов. Монтаж по темпу движущихся объектов. Монтаж по композиции. Монтаж по свету. Монтаж по цвету.

Тема 4. Монтажно – тонировочный период.
Озвучивание фильма. Окончательный монтаж.

Тема 5. Внутрикадровый монтаж.

Типы монтажа: внутрикадровый и межкадровый. Построение единого пространства и времени в смене планов в процессе съемок, без остановки камеры, при помощи движения камеры, её приближения и удаления от объекта.

Тема 6. Виды монтажа: повествовательный монтаж.

Монтаж – рассказ, или повествовательный. Описательный монтаж с целью рассказать определенную историю.

Тема 7. Виды монтажа: параллельный монтаж.

Параллельный монтаж – чередующийся показ одновременно происходящих различных действий, связанных с одним событием. Усиление эмоциональной напряженности с помощью параллельного монтажа.

Тема 8. Виды монтажа: ассоциативно – образный монтаж.

Поэтическое осмысление в ассоциативно – образном монтаже. Монтаж с использованием различных ассоциаций. Воздействие на зрителя с помощью столкновения двух изображений. Монтаж аттракционов.

Раздел 4. Нелинейный компьютерный видеомонтаж.

Тема 1. Оборудование. Видеоаппаратура. Видеозапись.

Оборудование, используемое для производства фильмов. Системы цветного телевидения. Стандарты записи видеoinформации на магнитные носители. Видеокамеры аналоговых и цифровых форматов.

Тема 2. Цифровое оборудование. Компьютер для монтажа.

Использование компьютера для монтажа фильмов. Программные продукты.

Тема 3. Монтажный стол. Нелинейный монтаж.

Ввод данных в компьютер. Задание параметров ввода. Способы ввода. Создание проекта. Настройка параметров проекта. Монтажный стол. Работа с клипами. Переходные эффекты. Заставки. Титры. Озвучивание. Архивирование.

Тема 4. Технология монтажа в программе Adobe Premiere Pro.

Начало работы с программой. Панель инструментов. Видеозахват. Основы монтажа в программе. Эффекты. Создание титров. Особенности аудиомонтажа. Завершение создания фильма.

Раздел 5. Типы кинорежиссуры.

Тема 1. Из опыта классики: типы кинорежиссуры.

В. Пудовкин, А. Довженко, М. Ромм, С. Герасимов, В. Шукшин и др.

Тема 2. Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах работ выдающихся кинорежиссеров.

С. Эйзенштейн и другие классики кинематографа. Современная кинорежиссура – тенденции развития. Отечественная режиссерская школа и мировой кинематографический процесс.

Словарь терминов («Основы режиссуры фильма»)

Агитфильм – кинематографический эквивалент агитационной поэзии.

Бутафория и реквизит – это поддельные предметы, употребляемые в театральных постановках вместо настоящих вещей, а также детали костюмов и декораций.

Виды кино –

- 1) художественный, или игровой фильм;
- 2) документальное кино;
- 3) научно-популярное кино (включающее учебное кино);
- 4) мультипликационное кино.

Жанр – исторически сложившиеся и достаточно устойчивые разновидности художественного произведения.

Документальность – апелляция к факту, цитирование источников, привлечение фотоматериалов и вещественных свидетельств.

Документальное кино – это вид киноискусства, основанный на съемках подлинных жизненных фактов, событий и явлений.

Драматургия, драма – (греч. «действие») наряду с эпосом и лирикой один из трех родов художественной литературы.

Кадр – важнейший элемент экранных искусств, обозначающий пространственные границы фото-теле- или киноизображения.

Мультипликационное кино – «мультипликация» в переводе с латинского означает «умножение». Показ персонажей рисованных или кукольных на экране с помощью покадровой съемки.

Монтаж – (фр. «сборка») режиссер собирает фильм из различных слагаемых.

План – важнейший элемент экранных искусств, это масштаб изображения в кадре.

Полиэкранное, поликадровое кино – проецирование программы, которая состоит из ряда кинофильмов, связанных единой композицией и общим звуковым сопровождением (чаще всего стереофоническим).

Ракурс – важнейший элемент экранных искусств, угол наклона оптической оси по вертикале.

Режиссер – постановщик спектаклей, фильмов, цирковых и эстрадных программ, радио- телепередач.

Телевидение – (от греч. «далеко» и «видение») - многозначное. Оно служит для обозначения как специальной техники, с помощью которой изображение передается на большие расстояния, так и передач, которые мы смотрим на экранах наших телевизоров.

Телевизионные жанры – способы отображения окружающего мира на телеэкране: очерк, интервью, репортаж, телеспектакль, многосерийный телефильм и т.д.

Учебное кино – один из видов научного кино. Выступая в качестве учебного пособия, оно использует для совершенствования процесса обучения способность кино делать наглядными сложные научные представления, проникать в микромир живой и неживой природы.

Фарс – комедия – водевиль легкого содержания с чисто комическими приемами.

Экранизация – произведение киноискусства, созданное на основе произведения другого вида искусства: литературы, драматического и музыкального театра, включая оперу и балет.

Словарь («Развитие речи/актерское мастерство»)

Амплуа – специализация актера на определенном круге ролей.

Балаган – народное театральное зрелище комического характера, чаще всего на ярмарках и гуляниях.

Балет – вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах.

Бутафория и реквизит – это поддельные предметы, употребляемые в театральных постановках вместо настоящих вещей, а также детали костюмов и декораций.

Водевиль – один из видов комедии положений с песнями-куплетами и танцами.

Жанр – исторически сложившиеся и достаточно устойчивые разновидности художественного произведения.

Декорация – оформление сцены, воссоздающее обстановку действия спектакля, помогающее раскрытию его идейно-художественного замысла.

Драматургия, драма – (греч. «действие») наряду с эпосом и лирикой один из трех родов художественной литературы.

Мелодрама – пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией.

Мизансцена – расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля.

Спектакль – (от лат. «зрелище») театральное представление.

Система Станиславского – научно обоснованная теория сценического искусства, метод актерской техники.

Сценография – искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники.

Пантомима – сценический вид искусства, основанный на создании актером сценического образа при помощи пластики, сценического движения, мимики, жеста.

Фарс – комедия – водевиль легкого содержания с чисто комическими приемами.

Этюд – импровизация, сочинение в момент исполнения.

Эффекты сценические – производятся при помощи специальных приборов и приспособлений. Их цель – создать слуховую или зрительную иллюзию, необходимую по ходу спектакля, произвести на зрителя определенное эмоциональное впечатление.

Литература:

1. Дзиган Е. О режиссерском сценарии. – М.: 1973
2. Зайцева Л. Выразительные средства кино. – М., 1980
3. Кулешов Л. Собрание сочинений в 3 – х томах. – М., 1987
4. Оханян Т. Нелинейный монтаж. – М., 2001
5. Соколов А. Монтаж и его простейшие принципы. – М., 1983
6. Утилова Н. Монтаж. – М., 2004
7. Фелонов Л. Современные формы монтажа.- М.,1982
8. Эйзенштейн С. Избранные статьи. – М., 1956