

Е. Ю. Светлакова

РЕЖИССУРА ФИЛЬМА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

2-е издание

**Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Москва ■ Юрайт ■ 2021

УДК 791.44(075.8)
ББК 85.37я73
С24

Автор:

Светлакова Елена Юрьевна — кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой фотовидеотворчества факультета визуальных искусств Кемеровского государственного института культуры (г. Кемерово).

Светлакова, Е. Ю.

С24 Режиссура фильма : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Светлакова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт ; Кемерово : Изд-во КемГИК, 2021. — 65 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-14854-1 (Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-8154-0583-7 (Изд-во КемГИК)

Проект «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе издания (в том числе учебники и учебные пособия) по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые опубликованные в издательствах вузов. Все представленные в этом проекте работы прошли экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции.

Учебное пособие является практикумом по дисциплине «Режиссура кино». Благодаря практическим заданиям у студентов формируются основные режиссерские умения и навыки. Предложенные упражнения помогают понять принципы и приемы создания фильма.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям.

УДК 791.44(075.8)

ББК 85.37я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-14854-1
(Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-8154-0583-7
(Изд-во КемГИК)

© Светлакова Е. Ю., 2021
© Кемеровский государственный
институт культуры, 2021
© ООО «Издательство Юрайт», 2021

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Режиссура фильма» направлена на формирование представления о художественно-выразительных возможностях кинорежиссуры, позволяет освоить приёмы и методы работы режиссёра фильма, развивает художественно-образное мышление, формирует представления о творческой работе режиссёра в различных видах и жанрах экранного творчества, этапах создания фильма от замысла до воплощения. Практикум является дополнительным учебно-практическим материалом по дисциплине «Режиссура фильма», содержит описание практических работ, включающих в себя творческие задания, методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура».

Практикум направлен на освоение практических умений и творческо-технологических навыков режиссёра фильма как носителя концепции фильма. Практические упражнения помогают лучше понять то, как во время работы над фильмом воплощается реализация режиссёрского замысла.

Целью практикума является систематизация основных практических знаний по кинорежиссуре: от написания конкретного режиссёрского сценария и создания монтажной фразы до формирования и воплощения на экране собственного мировоззрения, – необходимых для профессиональной деятельности выпускника кафедры фотовидеотворчества.

Основной задачей практикума является практическое освоение основных режиссёрских умений, навыков, принципов и приёмов создания фильма при выполнении различных видов упражнений.

Учебная дисциплина «Режиссура фильма» входит в базовую часть образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификация «бакалавр». Содержание и направленность практикума отражают логическую взаимосвязь дисциплины «Режиссура фильма» с дисциплинами базовой части «Кино-, видеомонтаж», «Сценарное мастерство», «Звуковое решение фильма», «История и теория аудиовизуальных искусств», «Компьютерная видеотехнология».

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны в дальнейшем применяться в создании учебно-творческих итоговых курсовых работ (натурный

этюд, игровой этюд, видеожурнал, учебный фильм, документальный очерк, анимационный фильм).

Основным видом учебной работы по дисциплине «Режиссура фильма» являются практические занятия, цель которых заключается в выполнении учебно-творческих работ. В соответствии с рабочей учебной программой дисциплины «Режиссура фильма» на практических занятиях выполняются упражнения и творческие задания, общий объем которых определен тематическим планом. Практикум содержит описание практических заданий и упражнений, которые будут способствовать освоению приемов режиссёрской работы.

В итоге практического освоения дисциплины обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты обучения:

знать:

- режиссёрские средства выразительности;
- специфику работы кинорежиссёра;
- жанры и стили кино;
- основные монтажные понятия;
- творческие методы и основные творческие школы выдающихся кинорежиссёров;

уметь:

- составлять режиссёрскую заявку, экспликацию, режиссёрский сценарий;
- снимать видеозаписи;
- делать документальное наблюдение;
- отбирать видеоматериал по изобразительно-стилистическому принципу;
- строить логический порядок кадров с целью рассказать определённую историю;
- оптимально чередовать кадры;

владеть:

- режиссёрским материалом;
- принципами организации киноизображения;
- методами создания видеозаписей различных жанров;
- принципами создания фильма;
- понятийным аппаратом и профессиональной терминологией.

Данный практикум предназначен для изучения в 1-м и 2-м семестрах разделов «Профессия кинорежиссёра», а также «Создание аудиовизуального

пространства фильма» и посвящен основам кинорежиссуры. Практикум используется не только в рамках аудиторных, индивидуальных и практических занятий, но и для организации самостоятельной работы обучающихся. Практические занятия могут проводиться в интерактивных формах. Для оценки качества усвоения дисциплины «Режиссура фильма» используется итоговый контроль, который осуществляется на основе выполнения всех учебно-творческих работ в форме презентации портфолио с практическими заданиями.

В процессе изучения дисциплины «Режиссура фильма» используются следующие образовательные технологии:

- **традиционные технологии:** практические занятия, индивидуальные занятия; практические технологии (работа в группе, мелкогрупповая работа, индивидуальная работа с каждым обучающимся, творческие задания с коллективным обсуждением и анализом);

- **наглядные технологии:** просмотр фильмов и презентаций по конкретным темам; просмотр творческих работ обучающихся;

- **информационно-коммуникативные технологии:** использование программы для монтажа фильмов Adobe Premiere Cs-6 по темам учебных занятий; использование образцов упражнений и практических творческих работ, интернет-ресурсов в электронной образовательной среде КемГИК; подбор фильмов по темам учебных занятий, использование электронных ресурсов с аудиовизуальной информацией (видеохостинги, веб-сайты), электронный дидактический материал (в ЭИОС, рассылка через электронную почту, кросс-платформенные приложения для смартфонов); использование индивидуальных электронных и цифровых медиа для самоанализа творческих работ.

- **интерактивные технологии:** практикум с использованием интернет-ресурсов; встреча с практикующими режиссерами;

- **технология «Портфолио»** – создание портфеля творческих работ обучающихся;

- **развивающие** – проблемно-поисковые технологии: разработка, обсуждение и защита практических творческих видеоработ.

В целях организации самостоятельной работы обучающихся в описании практических работ рекомендована литература для углубленного изучения рассматриваемого материала; для проверки и закрепления полученных практических знаний даны контрольные вопросы, а также список фильмов, необходимых для освоения материала практикума.

Форма проведения контроля – контрольная точка, предполагает просмотр учебно-творческих работ. Формы проведения интерактивных практических занятий: текущий просмотр учебно-творческих работ и их анализ; творческие задания, мастер-классы с ведущими специалистами в области кинорежиссуры через Электронную информационно-образовательную среду вуза и др.

Тематика практических работ

Тема дисциплины	Виды и наименования заданий	Кол-во часов
Раздел 1. Профессия кинорежиссёра		
1.1. Оформление режиссёрского замысла. Разработка заявки на фильм	Творческие задания. Просмотр и анализ заявок	4
1.2. Режиссёрский сценарий	Творческие задания. Просмотр и анализ режиссёрских сценариев	4
1.3. Съёмка натурного этюда	Творческие задания. Просмотр и анализ натуральных видеоэтюдов	4
1.4. Движение и жест в кино	Творческие задания. Просмотр и анализ видеоэтюдов	4
Раздел 2. Создание аудиовизуального пространства фильма		
2.1. Режиссёрский приём «восьмёрка»	Творческие задания. Просмотр и анализ видеоэтюдов	2
2.2. Рамка кадра. Эффект Кулешова	Творческие задания. Просмотр и анализ практических работ	2
2.3. Масштаб изображения. Крупный план	Творческие задания. Просмотр и анализ видеоэтюдов	2
2.4. Ракурс как интерпретация визуального сообщения	Творческие задания. Просмотр и анализ практических работ	2
2.5. Виды сюжетов	Творческие задания. Просмотр и анализ режиссёрских сценариев клипа	2
2.6. Роль монтажа в построении ритма визуального сообщения	Творческие задания. Просмотр и анализ видеоэтюдов	2
2.7. Законы и принципы монтажа. Основные монтажные системы	Творческие задания. Просмотр и анализ видеоэтюдов. Контрольный опрос	2
2.8. Виды монтажа	Творческие задания. Просмотр и анализ видеоэтюдов. Контрольный опрос	2