

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГУКИ

 Н.В. Карчевская

28.02.2025

Регистрационный № УД-6-29-1/зуч.

РЕЖИССУРА ВИДЕОКОНТЕНТА

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей
6-05-0215-04 Режиссура представлений и праздников,*

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта общего высшего образования ОСВО 6-05-0215-04-2023 по специальности 6-05-0215-04 «Режиссура представлений и праздников», утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь 21.08.2023 № 270; учебного плана по специальности 6-05-0215-04 «Режиссура представлений и праздников»

СОСТАВИТЕЛЬ:

А. Н. Сулима, доцент кафедры режиссуры учреждения образования

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

И. А. Алекснина, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

М. В. Кравцов, ведущий инженер по видеоотображению и спецэффектам, учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический театр юного зрителя».

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 11.02.2025);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 26.02.2025)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Режиссура видеоконтента» включена в модуль «Дисциплины по выбору» учебного плана специальности 6-05-0215-04 Режиссура представлений и праздников.

Учебная дисциплина «Режиссура видеоконтента» формирует у студентов профессиональную грамотность в области подготовки видеоконтента праздника; знания и умения, которые в дальнейшем режиссер использует для осуществления творческих замыслов.

Содержание учебной дисциплины «Режиссура видеоконтента» связано с такими модулями как «Основы драматургии и сценарного мастерства», «Режиссура», «История искусств».

В процессе обучения студенты знакомятся: с этапами создания видеоконтента праздника, основными понятиями и терминами режиссуры кино, основами монтажа, построением мизанкадра; основами съемки в закрытом помещении и открытых пространствах, особенностями съемки репортажного материала дипломного проекта; учатся понимать экранный язык; использовать документальный видеоматериал в празднике.

В современной праздничной культуре зачастую используется видеоконтент, что придает празднику дополнительную грань художественного языка, на котором говорит режиссер и его постановочная команда. Видеоконтент праздника – это способ яркого визуального общения со зрителем. Видеоконтент помогает режиссерскому замыслу в сценографическом решении праздника.

Целью учебной дисциплины является формирование знаний и навыков студентов в области видеоконтента, режиссуры видео.

Задачи учебной дисциплины:

- освоить работу с документальным видеоматериалом;
- овладеть этапами работы видеомонтажа;
- освоить подготовку видеоконтента для праздника;
- сформировать культуру понимания киноязыка;
- овладеть этапами подготовки и съемки репортажного материала дипломного проекта.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- понятия и термины кинорежиссуры;
- монтажные принципы;
- основы технологии видеоконтента;

уметь:

- отбирать нужный видеоматериал для работы;
- создать видеоконтент праздника;
- монтировать видеоматериал;
- разбираться в жанровых направлениях кино;

владеть:

- технологией создания видеоконтента;

- методом написания синопсиса, сценария;
- приемами съемки;
- приемами монтажа;

Изучение учебной дисциплины «Режиссура видеоконтента» направлено на формирование специализированной компетенции: создавать и использовать видеоконтент при организации праздников и концертов

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной жизни страны.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Режиссура видеофильма» отведено 90 часов, из них аудиторных 42, из которых 14 лекций и 28 практических.

Рекомендуемая форма текущей аттестации – защита творческих работ.

Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачет.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 з.е.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение в дисциплину. Основы режиссуры видеоконтента

Специфика видеоконтента. Видеоконтент и его место в режиссуре концертного номера. Режиссура праздничного действия и организация видеоконтента. Идеино-тематическое содержание и его роль в организации режиссуры видеоконтента как определяющий первоначальный этап работы. Экранное время и его воздействие на зрителя. Перечень основных литературных источников для освоения курса дисциплины.

Тема 1. Стил ь как выражение целостности творческого проекта

Определение понятия «стиль». Стил ь как определение состоявшегося режиссера видео. Взаимосвязь стилиа, метода, приемов в видеоотображении. Стил ь и его составляющие: тема, цвет, свет, темпо-ритм, звукошумовой ряд, мизанкадр, мизансцена, операторская работа, монтаж, работа с актером. Авторский стил ь. Наслоение стилей. Подражание стилю.

Тема 2. Видеоизображение

Элементы визуального посыла режиссера. Экранная рамка: ограничение кадра, кинематографический план, завершенность. Кадр как единица монтажа. Композиция кадра. Ракурс съемки. Цветорешение кадра. Свет в кадре (источник, насыщенность, тени). Понятие «перспектива» в кадре. Масштаб кадра. Темп и ритм в кадре.

Тема 3. Режиссура монтажа

Понятие «монтаж». Монтажное мышление режиссера. Взаимодействие кадра и плана. Монтажная фраза. Межкадровый и внутрикадровый монтаж. Гармония и дисгармония монтажа. Пунктуация монтажа. Темпо-ритмический рисунок монтажа. Особенности зрительского восприятия. Идея режиссера, выраженная монтажным способом.

Тема 4. Основные режиссерские принципы монтажа

Три этапа монтажа: а) центр тяжести на стыке кадров (особенность монтажа немого кино), б) центр тяжести на внутрикадровом действии (игровое кино, анимация), с) единство внутрикадрового и межкадрового действия (современный киноязык). Межкадровый и внутрикадровый монтаж. Драматургия внутрикадрового конфликта.

Тема 5. Виды и типы монтажа

Теория монтажа по теории А. Соколова: а) по крупности б) по ориентации в пространстве в) по направлению объекта в кадре д) по движению объектов е) по ритму и темпу движения ф) по композиции г) по свету h) по цвету i) по направлению движения основной массы. Виды монтажа: параллельный, последовательный, ассоциативно-образный, эллиптический. Типы монтажа: горизонтальный, вертикальный. Статика в кадре (абсолютная, относительная). Монтаж статики и движения. Разница между монтажной работой документальных и игровых фильмов. Документально-произвольный монтаж Д. Вертова. Монтаж по методам и теории Л. Кулешова и В. Пудовкина «О монтаже». «Монтаж аттракционов» по теории С. Эйзенштейна.

Тема 6. Монтажная фраза и ее построение

Эпизод и сцена – общие принципы композиции. Монтажная фраза (форма, содержание, ритм). Виды монтажных фраз по теории С. Юткевича: регрессивная, прогрессивная, кольцевая, синкопическая. Гармония и дисгармония в монтажной фразе. Знаки препинания в монтажной фразе. Принцип «золотого сечения» в монтаже. Принципы ассоциации, контраста, аналогии. Монтажная рифма.

Тема 7. Жанры кино и видео

Жанр как ракурс подачи темы кино, видео. Жанр как пластическое, музыкальное, цветовое, мизансценическое решение фильма, видео. Клип. Видеоконтент. Рекламный ролик.

Образность и целостность фильма. Образ фильма и личность режиссера. Восприятие фильма и ассоциации зрительской аудитории. Знак и образ. Жанры и виды искусства. Жанры игрового кино: драма, комедия, детектив, вестерн, фильм-катастрофа, фантастика, ужасы, мюзикл, детский, исторический, автобиографический.

Тема 8. Кинодраматургия

Кинодраматургия. Круг обстоятельств. Герой. Конфликт. Тема и идея фильма. Автор сценария. Требования к киносценарию. Сценарий игрового фильма. Сценарий документального фильма. Заявка на фильм. Синописис. Литературный сценарий А. Тарковского и А. Мишарина к фильму «Зеркало». Выбор жанра как «угол зрения» автора на тему фильма. Композиционное построение сценария. Конфликт как «двигатель» действия сценария.

Тема 9. Специфика режиссуры игрового фильма

Игровое кино как вид киноискусства. Основа фильма – сюжет. Актерская игра, операторское искусство, музыкальное решение фильма. Сценарий игрового художественного фильма. Смещение стилей в игровом кино, использование документального и мультипликационного материала. Поэтическое кино как высокохудожественный язык. Прозаический и поэтический язык фильма. Режиссер-поэт, характерные черты творчества. Мастера поэтического кино: А. Тарковский, С. Параджанов, А. Сокуров, Ф. Феллини, О. Иоселиани, Р. Брессон, А. Курасава, Т. Ангелопулос, Ким Ки Дук. Использование кадров игрового кино для создания видеоконтента.

Тема 10. Режиссура и драматургия документального фильма

Значение понятия «документальное кино». Виды: кинопублицистика, кинохроника, исследование, фильм-расследование, фильм-портрет, этнографический, фильм-эссе, фильм-дневник, экспериментальная документалистика. Особенности работы в документалистике: выбор темы, сценарий, подготовка к съемке, съемочный период, монтаж, синопсис, заявка. Режиссура документального кино. Представители документального направления в кино: Д. Вертов, П. Коган, Л. Станукинас, А. Пелешян, О. Дорман и другие. Документальные работы режиссеров игрового кино: Л. Бунюэль, А. Довженко, К. Кеслевского, А. Рене, М. Ромм, В. Вендерс, Ф. Феллини, Л. Фон Триер, Э. Кустурица, А. Сокуров и другие. Студия документального кино «Беларусьфильма» – «Летопись». Использование документального видео, хроники для видеоконтента.

Тема 11. Авторская анимация: режиссерская композиция

«Анимация» и «мультипликация» как понятия. История возникновения. Техники анимации: ротоскопирование, кукольная, пластилиновая, песочная, рисованная, компьютерная. Мультипликация СССР и ее представители. Современная мультипликация Республики Беларусь. Монтаж в анимации. Авторская мультипликация и ее представители: Ю. Норштейн, Г. Бардин, А. Петров, М. Алдашин, М. Дадок де Уит, К. Като и другие. Обучение режиссера через знакомство с авторской анимацией образному мышлению, чувству ритма, ассоциативному мышлению.

Тема 12. Работа режиссера над созданием праздничного зрелища: видеоконтент

Видеоконтент как термин. Виды видеоконтента: документальный, анимационный, репортажный, игровой, презентация. Связь видеоконтента с идейно-тематической направленностью праздника. Видеоконтент как одна из

граней художественного образа праздника. Видеоконтент к эпизоду праздника, номеру. Цвет, музыкально-шумовое решение видеоконтента. Ритм видеоконтента. Приемы видеоконтента: иллюстративный, ассоциативный, метафорический. «Футаж» и его использование в номере.

Использование в видеоконтенте репортажной съемки. Использование в концерте короткометражного видео. Хронометраж. Определение мест съемки. Определение способов съемки. План мероприятия. Согласование с оператором. Съемка определенных объектов и репетиций. Монтаж. Запись закадрового текста. Звукошумовое решение. Видеоотображение и спецэффекты.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела и темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля знаний
	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
Введение в дисциплину. Основы режиссуры видеоконтента	1				
Тема 1. Стил ь как выражение целостности творческого процесса	1				
Тема 2. Видеоизображение	2				
Тема 3. Режиссура монтажа	2				
Тема 4. Основные режиссерские принципы монтажа		2			
Тема 5. Виды и типы монтажа	2	2		2	Творческая работа (создание клипа)
Тема 6. Монтажная фраза и ее построение		2			
Тема 7. Жанры кино и видео	2				
Тема 8. Кинодраматургия	2	2			
Тема 9. Специфика режиссуры игрового фильма		2			
Тема 10. Режиссура и драматургия документального фильма		4		4	Творческая работа (создание видеоконтента на основе документальной хроники)
Тема 11. Авторская анимация: режиссерская композиция		4			
Тема 12. Работа режиссера над созданием праздничного зрелища: видеоконтент		4		2	Творческая работа (создание видеоконтента к номеру тематического концерта)
Всего:	12	22		8	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Светлакова, Е. Ю. Режиссура фильма: учебное пособие для вузов / Е. Ю. Светлакова. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2022. - 65 с.
2. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство: кино - телевидение - реклама: учебное пособие / Г. М. Фрумкин. - Изд. 3-е. - Москва: Академический Проект, 2008. - 222 с.
3. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского: учебник для студентов вузов / С. И. Фрейлих. - Москва: Академический проект: Альма Матер, 2005. - 508 с.

Дополнительная

4. Солин, Анатолий. Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по кинематографическим специальностям / А. Солин, И. Пшеничная. - 2-е изд. - Москва: Прометей, 2020. - 299 с.
5. Фрейлих, С. И. Киноискусство: теория и практика / С. И. Фрейлих ; [авт. вступ. ст. К. Э Разлогов]. - Москва: Академический Проект, 2016. - 558,

Рекомендуемые методы обучения

Инструментарий преподавателя дисциплины, способствующий формированию компетенций, полагает использование таких педагогических технологий и методов обучения, как:

- технологии учебно-исследовательской деятельности и поисковый метод (на этапе подготовки контрольных заданий);
- сенситивный тренинг (при тренировке самопознания, регулировании эмоционального отношения к себе и коллегам);
- визуальные технологии (иллюстрации, демонстрация, видеоматериалы).

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Контролируемая самостоятельная работа осуществляется студентами на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. В диагностике компетенций студентов можно использовать следующие формы:

- творческая работа (создание клипа);
- творческая работа (создание видеоконтент на основе документальной хроники);
- творческая работа (создание видеоконтента к номеру тематического концерта).

Для итоговой диагностики уровня знаний, умений и навыков студентов, полученных в процессе изучения учебной дисциплины «Режиссура видеоконтента» проводится зачет.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на обогащение их умений и навыков по учебной дисциплине «Режиссура видеоконтента» в свободное от обязательных учебных занятий время. Цель самостоятельной работы студентов – содействие усвоению в полном объеме содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование и контроль.

В самостоятельную работу входит изучение основной литературы по дисциплине, просмотр фильмов и выполнение творческих заданий (написание эссе, смонтировать клип по просмотренному фильму, подготовить видеоконтент к номеру).

Список фильмов для просмотра и творческих заданий

Игровое кино

- А. Кончаловский «Мальчик и голубь», «Ближний круг», «Рай»;
- А. Сокуров «Русский ковчег», «Франкофония», «Сказка»;
- А. Тарковский «Каток и скрипка», «Зеркало», «Жертвоприношение»;
- В. Виндерс. Альманах короткого метра «На десять минут старше. Труба», «На десять минут старше. Виолончель»;
- К. Муратова. «Короткие встречи», «Длинные провода»;
- Л. Ламорис «Красный шар»;
- Мазжида-Мазжиди «Дети небес»;
- Н. Губенко «Подранки»;
- Н. Михалков «Очи черные», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Солнечный удар»;
- О. Иоселиани «Листопад», «Фавориты луны»;
- С. Параджанов «Цвет граната»;
- С. Самсонов «Каждый вечер в одиннадцать»;
- Ф. Феллини «Амаркорд»;

Неигровое кино (документальное)

- Й. Ивенс «Дождь»;
- Д. Вертов «Человек с киноаппаратом»;
- М. Ромм. «Обыкновенный фашизм»;
- А. Сокуров «Московская элегия: Тарковские», «Элегия жизни: Ростропович, Вишневецкая»;
- П. Коган «Взгляните на лицо»;
- Л. Станукинас «Трамвай идет по городу»; «Дирижирует Юрий Темирканов»;
- В. Косаковский «Павел и Ляля. Иерусалимский романс», «Беловы», «Акварель», «Гунда»;
- В. Вендерс «Соль земли»;
- Н. Михалков «Анна от 6 до 18»;
- П. Джексон «Они никогда не станут старше»;
- М. Антониони «Китай»;
- С. Боннэр «Ее зовут Сабина»;
- Л. Бессон «Атлантис»;
- О. Дорман «Подстрочник», «Нота»;
- Г. Франк «На десять минут старше»;

Неигровое кино (мультипликационное)

- А. Петров «Моя любовь», «Сон смешного человека», «Старик и море»;
- А. Туркус «Зашкаф», «Заснеженный всадник»;
- Г. Бардин. «Чуча» (2-е части), «Банкет», «Адажио», «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Брек»;

- И. Литманович «Домашний романс», «Хеломские обычаи».
- К. Бронзит «Уборная история»;
- К. Като «Дом из маленьких кубиков»;
- М. Алдашин «Рождество», «Другая сторона»;
- М. Дадок де Уит «Отец и дочь», «Красная черепаха», «Аромат чая»;
- Ю. Норштейн «Сказка сказок», «Цапля и журавль», «Ежик в тумане»;