

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций
и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

**Специальность: 55.05.01. Режиссура кино и телевидения
Специализация: Режиссер телевизионных программ
Квалификация (степень) выпускника : Режиссер телевизионных
программ**

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины- формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области телевизионной режиссуры, ознакомление с вопросами теории и практики теле- и кинорежиссуры, овладение особенностями режиссерской работы в различных видах экранного искусства, специфики жанров, работе с актерами, оператором, композитором, художником, умению работать со звуком, знать теорию и практику монтажа. Но прежде всего курс направлен на практику, применение полученных знаний и навыков, связанных с созданием телевизионных передач и фильмов.

Задачей дисциплины является подготовка специалистов в дальнейшем Режиссёров кино и ТВ, владеющими базовыми инструментами режиссёра такими как:

- Монтаж, как теория, так и практика;
- Работа с актёром на площадке;
- Работа в съёмочной группе, с оператором, художником-постановщиком, звукорежиссёром;
- Работа со сценаристом и работа со сценарием индивидуально.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Мастерство режиссера телевидения» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модуля)» и относится к обязательной части ОПОП по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализация: «Режиссура телевизионных программ».

Дисциплина изучается в 1-8 семестрах. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь общее представление об основных этапах развития кино и телевидения, о телепроцессе, о программах, передачах и других жанрах и видах современного телевидения. Курс является основополагающим в формировании и подготовки специалистов в области телевизионного экранного творчества, теле-, видео просветительства. Параллельно курсу «Мастерство режиссера телевидения» читаются дисциплины «История отечественного и зарубежного кино», «История и теория телевидения», «Кинотехника и кинотехнологии». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Кинодраматургия», «Работа режиссера с актером кино и ТВ», «Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма», «Теория и практика монтажа».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация Режиссёр телевизионных программ.

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения. Выпускник должен:
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной	УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знать: теорию и методологию психологии управления. Уметь: организовать работу команды, определить стратегию ее деятельности,

цели		тивировать команду для ее полнения. Владеть: психологическими годами управления профессиональным коллективом
ОПК-5 Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо- производственной деятельности	ОПК-5.1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения (творческого проекта) ОПК-5.2. Участвует в создании эстетически целостного аудиовизуального произведения (творческого проекта) ОПК-5.3. Руководит созданием аудиовизуального произведения (творческого проекта)	Знать: Многообразие художественной выразительности различных жанров культуры и искусства Уметь: На основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности различных жанров искусств Владеть: Навыками работки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе литературного сценария с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры и искусства; навыками творческо-производственной деятельности.
ОПК-6 Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6.1 Понимает особенности работы каждого отдельного члена творческой группы ОПК-6.2 Использует принципы командной работы для работы над гармоничным аудиовизуальным произведением	Знать: Функции организатора кинопроизводства, организационные основы руководства творческим коллективом с целью объединения усилий членов съемочной группы для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения. Уметь: Объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

		Владеть: Методами и приемами руководства съемочной группой в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения
ПК-6 Готовность в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам	ПК-6.1 Способен четко сформулировать цели, задачи, условия работы творческого коллектива ПК-6.2 Обеспечивает благоприятную для творчества психологическую обстановку ПК-6.3 Способен трезво оценить ситуацию и принимать решения в ситуациях риска	Знать: основы эффективной коммуникации в коллективе. Уметь: использовать свой производственный опыт и теоретические знания в целях профессионального совершенствования членов съемочной группы; на основании выработанного творческого решения ставить конкретные задачи всем подразделениям съемочной группы; в условиях изменяющейся обстановки принимать ответственные творческие и управленческие решения. Владеть: способностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, а так же вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.
ПК-7 Способность применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки тв фильмов и телепрограмм	ПК-7.1 Умеет анализировать драматургические произведения в социально-историческом контексте и на этой основе применяет методы планирования творческо-производственного процесса	Знать: принципы режиссерского анализа литературных произведений; Уметь: определить и сформулировать свою позицию в отношении литературных произведений, киносценариев, на основании результатов их анализа; Владеть: умением в результате режиссерского анализа произведений литературы и искусства найти собственное творческое решение.
ПК-12 Способность и	ПК-12.1. Понимает различия	Знать: жанровые и

готовность к созданию телевизионных программ различных видов, тематической и жанровой направленности, в том числе, непосредственно предназначенных для прямого эфира – телевизионные трансляции	и особенности работы с телевизионными программами различных жанров ПК-12.2 Планирует и выстраивает процесс создания сценария телевизионных программ различных видов: формирует пакет документов	левые признаки телевизионной программы; основные этапы реализации кинематографического замысла Уметь: Анализировать документальный материал; формулировать концепцию. Владеть: Навыками для максимально полной реализации творческого замысла
ПК-13 Способность и готовность к созданию телевизионного контента (ТВ фильмы, спортивные и музыкальные программы, информационно-аналитические программы и трансляции, межпрограммные проекты, реклама и клипы)	ПК-13.1. Владеет современными технологиями производства сценария тв программ различных жанров, использует их в процессе создания сценария.	Знать: Основы производства ТВ контента; Основы операторского мастерства; Основы психологии потребителя Уметь: Анализировать материал; Формулировать концепцию; Добиваться максимально полной реализации замысла; Приобретать с помощью информационных технологий и других источников использовать информацию в практической деятельности создания фильма новую информацию; Владеть: Навыками репортажной съемки, съемки на местах спортивных событий; Навыки быстрой реакции на месте событий, для создания новостного контента; Навыками создания рекламных роликов и музыкальных программ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

(содержание структурируется по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 з.е., 1152 ак.часа, из них контактных- 670 ак.часов, самостоятельная работа студентов - 374 ак. часов, контроль- 108 ак.часов (экзамен- 1,2,5,8 семестры, зачет- 3 семестр, зачет с оценкой- 4,7 семестры)

4.2. Структура дисциплины

№	Раздел	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов						Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	дисциплины		и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме						Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекц	се м	п/г	Пра кт.	инд	с.р	
Раздел 1. Общие понятия о режиссуре, жанрах и видах ТВ проектах									
	Тема 1. Режиссер в кино и на телевидении	1	6			20	2	10	
	Тема 2. Идея и тема	1	6			20		10	Дискуссия
	Тема 3. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов	1	4			20		10	Ролевая игра
	Тема 4. Замысел и его реализация	1	2			22		21	Экзамен (27 ак.ч.)
	Тема 5. Основные понятия драматургии	2	6			20		10	
	Тема 6. Организация съемочного процесса	2	4			20		10	Ролевая игра
	Тема 7. Основные приемы съемок	2	4			20		10	
	Тема 8. Изобразительное решение	2	4		4	22		19	Экзамен (27 ак.ч.)
	Тема 9. Звукозрительная организация материала	3	8			25		15	эссе
	Тема 10. Основы монтажа	3	6			25		15	
	Тема 11. Разработка проекта телевизионного документального фильма	3	4		4	32		10	Зачет
	Тема 12. Режиссерская экспликация	4	5			20		10	Круглый стол

		4				20			
	Тема 13. Режиссерский сценарий. Раскадровки.		5					10	
	Тема 14. Предподготовительный период	4				20		10	
			5						эссе
	Тема 15. Подготовительный период	4							Зачет с оценкой
			3		4	22		10	
	Тема 16. Съёмочный период	5							
						20		20	
	Тема 17. Монтажный период	5							
						20		10	
	Тема 18. Тонировочный период	5							Экзамен (27 ак.ч.)
					4	24		19	
	Тема 19. Работа режиссера в телевизионном документальном фильме	6							
						30		20	дискуссия
	Тема 20. Работа режиссера над малыми формами телепродукции (интервью, ролики, наблюдение, репортаж)	6							
					4	34		20	Курсовая работа
	Тема 21. Режиссер в игровом фильме и телесериале	7							
						16		12	
	Тема 22. Работа режиссера с профессиональными и непрофессиональными актерами	7							
					6	30		20	Ролевая игра
	Тема 23. Кастинг.Репетиции	7				6		20	Зачет с оценкой
						26			
	Тема 24. Организация и композиция кадра в кино и на телевидении	8							
						20		20	Круглый стол
	Тема 25. Авторское право режиссера. Договор с режиссером	8							
					6	10		20	
	Тема 26. Пиар. Реклама. Дистрибьюция	8							
					6	10		25	Экзамен (27 ак.ч.)
	Общее количество часов по учебному плану:		72		44	552	2	374	108

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Режиссер в кино и на телевидении.

По этой теме задача — показать студентам лучшие мировые и отечественные образцы мировой режиссуры, научить учиться, анализировать, смотреть кино телепрограммы ни с точки зрения расслабленного зрителя, а профессиональным взглядом, понимать «изнутри», познакомить с основными понятиями: кто такой режиссер, кинематограф и телевидение в ряду других искусств и т.д.

На занятиях по этой теме - обзорные лекции о режиссуре выдающихся отечественных и зарубежных постановщиков, открытиях в монтаже и киноязыке Л.Кулешова («эффект Кулешова»), С. Эйзенштейна («монтаж аттракционов»), А.Тарковского, творчестве Ч.Чаплина, А.Хичкока, открытиях французской «новой волны», итальянского неореализма, фильме Ф.Фелини «8 1/2» и других классиков отечественного и мирового кинематографа.

По этой теме студентам дается задание сделать точную монтажную покадровую запись фильма. Вначале лучше взять немой фильм. Например, «Огни большого города» (реж. Чарли Чаплин). В дополнение - фильм Федерико Феллини «8/1».

По картине В. Сурикова «Боярыня Морозова» сделать условную съемку для ТВ по принципу межкадрового монтажа. Сделать раскадровку.

Задание студентам: прочитать, а затем на семинарских занятиях обсудить основные книги по этой теме: Кулешов Л. Основы кинорежиссуры.; Тарковский А. Уроки режиссуры.;Фрейлих С. Теория кино от Эйзенштейна до Тарковского.; Эйзенштейн С. Собрание сочинений в 6 т.т.; Ф. Трюффо «Кино по Хичкоку».

ТЕМА 2. Идея и тема.

Рассказать, что такое тема и контртема. А также на занятиях сфокусировать тему на конкретном герое, на морально — этической стороне темы, борьба добра и зла.

На примере известных отечественных и зарубежных фильмов разобрать эти важнейшие понятия. Показать, как работает в картине тема и контртема. Например, в фильме Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» взаимодействуют, борются, побеждают и терпят неудачи по ходу всего фильма главная тема — свобода и ее контртема — несвобода.

Также очень важно направить внимание студентов - где искать тему своих будущих программ и фильмов: прежде всего в окружающей нас жизни, а также: литература, газеты, радио, истории из жизни, анекдоты и т.д.

Для семинарского занятия - дать задание студентам выбрать на их вкус несколько программ и фильмов и на их примере объяснить идею, тему, рассказать как тема и контртема двигают сюжет.

Тема 3. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов.

Рассказать о возникновении жанров, жанровом разнообразии телепрограмм, документальных, игровых фильмов и телесериалов. А также о том, что такое «диффузия» жанров, как связаны жанр и конфликт, жанр и событийный пласт, о наиболее привлекательных для зрителей жанрах.

Занятия строятся через показ программ, передач, фильмов и их анализ. Студент отсматривает дома «свой» телевизионный канал, записывает отрывки основных передач и уже на занятиях происходит просмотр, обсуждение и соотнесение этих передач к тем или иным жанрам.

Классификация и примеры жанрового разнообразия фильмов и сериалов проводятся на основе известных произведений экранного искусства. Прежде чем педагог даст определение различных жанров, предлагается студентам составить свои «пятерки» или «десятки» - списки программ и фильмов, относящихся к тем или иным основным жанрам. Например, развлекательные, семейные, комедийные, детектив, мелодрама, приключение, боевик и т.п.

Еще студенты должны готовить полный обзор общей концепции телеканала и всех программ, а главных передач - более детальный и, порой, с очень интересными и любопытными своими комментариями.

Тема 4. Замысел и его реализация.

На примере высказываний по этой теме известных режиссеров, критиков и их работ сделать акцент на ключевых моментах этой темы: как возникает образ вашего произведения, что важно знать и понимать, вырабатывая общую концепцию вашей передачи и фильма.

Говоря о концепции, прежде всего необходимо студенту попробовать сформулировать, чем эта передача, история отличается от других, похожих на нее?

Для общей концепции также очень важно понимать, чем закончится история. К чему вы ведете свой рассказ.

Тема 5. Сценарий в кино и на телевидении. Работа режиссера над сценарием.

Одна из ключевых и самых больших тем в данной дисциплине. Поэтому требует более продолжительного и углубленного изучения. Режиссеру, конечно, не обязательно уметь писать сценарии, быть автором сценариев своих передач и фильмов. Но если он будет уметь писать сценарии — это не только пополнит его личный бюджет, главное - ему проще будет понимать и реализовывать замысел сценариста, то бишь самого себя. Но если даже режиссер не будет участвовать в написании сценария, в любом случае он должен знать законы и правила драматургии, уметь писать заявки, разговаривать «на одном языке» с любым сценаристом.

Для освоения этой темы запланированы семинары, просмотры и разборы с точки зрения драматургии различных аудиовизуальных произведений, а также самостоятельные работы студентов: написания ими различных заявок и сценариев. За время обучения студенты должны написать заявки и сценарии телевизионной передачи, программы, рекламного ролика и музыкального клипа, репортажа, документального короткометражного фильма и игровой новеллы.

Студентам — читать сценарии в интернете, в журналах «Киносценарии», «Искусство кино» и т.д.

Тема 6. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор.

По этой теме рассматриваются такие вопросы, как: экономические требования к планированию съемочного процесса, съемка по объектам, временам года, суток, особенности организации павильонных, натуральных и экспедиционных съемок.

А также: предварительное освоение объектов режиссера с творческой и технической группой, организация репетиций с актерами и без актеров, работа с массовой и групповой во время съемок, режиссерские задания группе на каждый съемочный день, каждый съемочный эпизод и др.

Более детально основные узлы организационного процесса будут рассматриваться в других разделах данной программы.

Студентам прежде всего должны прочесть такие книги, как «Продюсирование и режиссура короткометражного кино- и видеофильма» (авторы Девид К. Ирвинг и Питер В. Ри); «Краткая инструкция для начинающего продюсера» (автор Александр Атанесян); «Управление производством теле - кино- и видеофильмов» (автор Ричард Гейтс).

Тема 7. Основные приемы (виды) съемок. Организация динамики программы и телефильма.

По этой теме изучаются основные и самые распространенные виды и приемы съемок, как то: панорама, так называемая «восьмерка», съемка субъективной и объективной камерой и др.

А также приемы построения внутрикадрового движения, мизанкадр и его разновидности, связь мизансцены с пластическим решением, его монтажно - ритмическим построением, программа организации темпа и ритма на съемках и т.д.

Освоение этой темы состоит из трех частей. Лекции: когда и для чего, как правило, применяется тот или иной метод съемок. Показ отрывков из фильмов и телепередач, когда наиболее точно и эффектно используется тот или иной способ съемок. И практические задания: студенты снимают учебные упражнения по этой теме.

Эпизоды из фильмов и фильмы для учебного просмотра: «Веселые ребята» Г.Александрова (эпизод проход пастуха в начале фильма)- панорама сопровождения одним кадром. «Бешенные псы» К. Тарантино — круговая панорама (сцена за столом в начале фильма). «Париж, я люблю тебя» (новелла №11 «Елисейские поля») - «фильм одного кадра». «Ностальгия» А. Тарковского (сцена в конце фильма, когда герой О.Янковского пытается донести свечу до цели) — панорама сопровождения одним кадром. «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера — панорама «переброска». «Двенадцать» Н.Михалкова и др. А также фрагменты других фильмов и различных телепередач, в которых используются как основной прием те или иные виды съемок.

Тема 8. Формирование изобразительного материала. Работа с оператором и художниками (художник — постановщик, художник по костюмам).

По этой теме рассматриваются и обсуждаются такие вопросы, как: выбор оператора, работа режиссера с оператором и художником над изобразительным решением передачи, ролика или фильма, отбор материала по изобразительно — стилистическому принципу, приемы жанрового решения изобразительного ряда, светотеневое и светотональное решение, изобразительная трактовка объектов при помощи различных приемов съемки, примеры изобразительных решений с использованием декораций, макетов, костюмов, грима, компьютерной графики и др.

Чисто теоретический материал по вышеперечисленным и подобным вопросам, визуально подкрепляется отрывками из фильмов и картинами, снятыми великими отечественными и зарубежными операторами, такими как Тиссэ, Юсов, Лебешев, Нюквист, Урусевский и др. К просмотру можно порекомендовать такие фильмы: «Андрей Рублев», «Фотоувеличение», «Конформист», «Летят журавли» и др.

А также с работой великолепных отечественных художников кино: Людмила Кусакова (ф. «Обыкновенное чудо», «Покровские ворота»), Александр Адабашьян («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Свой среди чужих, чужой среди своих»), Борис Бланк («Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», «Гори, гори моя звезда») и др.

Кроме высокохудожественных фильмов в программу по этой теме входят просмотр и анализ музыкальных и рекламных роликов, телевизионных передач, сделанных

оператором и художником в оригинальной, единой, запоминающейся, но точной, органичной стилистике.

Кроме того, на одном из занятий стоит посмотреть фильм о мастерах операторского цеха «Живопись светом».

Тема 9. Звукозрительная организация материала. Работа со звукоорежиссером и композитором.

По этой теме рассматриваются такие вопросы, как: работа режиссера с композитором и звукоорежиссером, определение места слова, музыки, шумов, использование на экране звучащей речи: диалога, реплики, монолога, внутреннего монолога, текста от автора, дикторского комментария, разъединение в режиссерском сценарии изобразительного и звукового ряда, использование синхронного и несинхронного звука, бытовых и фоновых шумов, понятие «музыкальная драматургия», фоновая, бытовая, иллюстративная музыка, особая функция слова на телевидении, звукозрительный контрапункт, его функции, способы его создания.

На занятиях по этой теме студентам стоит знакомиться как работали со звуком такие мастера экрана, как, например, любимый режиссер Андрея Тарковского - Люк Брессон, также смотрят и слушают с этой точки зрения и фильмы самого А.Тарковского. А также несколько телевизионных передач. Смотрят и анализируют, как работают с музыкой разные отечественные и зарубежные режиссеры - отрывки из фильма Ф. Копполы «Апокалипсис» - сцена «вертолетная атака» под музыку Вагнера («Полет валькирий»), сцены из фильмов Н.Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Утомленные солнцем», где музыка работает как контрапункт изображению и др.

На семинарских занятиях дается студентам задание - сделать звуковую партитуру. Например, предлагаемые обстоятельства: пещера. Придумать возможные звуки, которые могут быть внутри пещеры и расставить их по крупности: что на первом, втором, третьем плане и т.д.

В качестве самостоятельной работы — сходить в кинотеатр с установкой 3D, посмотреть фильм, записанный в этой системе и на семинарском занятии подготовить анализ звуковой партитуры, сделанной в новых технологиях.

Тема 10. Основы монтажа. Работа режиссера с монтажером.

По этому разделу рассматриваются такие темы, как: основные понятия и сведения о монтаже, принципы соединения кадров, десять принципов монтажа, виды и приемы монтажа, внутрикадровый монтаж, звукозрительный монтаж, монтаж закадровых текстов, монтаж шумов и шумовых фонограмм, монтаж музыки.

Лекции, примеры и практические задания по этому разделу даются по следующей схеме: 1. Как правильно снимать, монтировать, чтобы было комфортно и монтажно. 2. Возможные и типичные ошибки. 3. Исключения из правил.

Кроме теоретических занятий по этому циклу большой объем работы должен приходиться на самостоятельные и практические задания. Сделать из кусков, сцен другого фильма свой вариант. Снять монтажно: разворот машины; беседу четырех человек, сидящих за столом и т.д (см. раздел «Практические задания».)

Тема 11. Разработка проекта документального телефильма.

По этому разделу рассматриваются следующие темы: краткая история развития документального кино, современные направления и тенденции, жанры, неигрового кино - как часть подсистемы телевизионного показа, работа с темой и героем.

А также: поиск или написание качественного сценария, поиск и выбор наиболее интересного, нетрадиционного способа подачи материала, в том числе, и способ подачи героя; особенности состава съемочной группы документального фильма.

Кроме теоретического материала по узловым моментам этой темы, как можно больше времени уделяется просмотрам различных (по жанрам, видам, тематике и т.д.) документальным фильмам, их истории создания, анализу и т.д. К просмотрам рекомендуются такие фильмы: «Голоса» (реж. А.Осипов), «Хлебный день» (С.Дворцовой), «Лешкин луг» (А.Погребной), «Форпост», «XX век» (А.Пелешян), «Рожденные в СССР» (С.Мирошниченко) и др.

Тема 12. Режиссерская экспликация.

По теме экспликация (от греч. - моё видение) — подробная трактовка, истолкование замысла - рассматриваются прежде всего следующие вопросы: обрамление в письменном виде режиссерского замысла, определение сверхзадачи и сквозного действия, образов - характеров, мест съемок, актеров - исполнителей ролей, документальных героев (если документальная картина или передача), режиссерских эпизодов, а также развернутое толкование сценария средствами, которыми режиссер предполагает воспользоваться для осуществления своего замысла: изобразительных, музыкальных, шумовых и т.д.

После лекции задание студентам: сделать экспликацию своему будущему проекту — как яркий, эмоциональный короткий рассказ о том, как режиссер планирует добиться того, что он задумал.

Второе задание: написать подробную экспликацию к одному или нескольким эпизодам — актер, движение камеры, как играет деталь: реквизит лежит, двигается, вода льется из крана или капает и т.д.

Стоит заметить, что бывают разные виды режиссерских экспликаций.

Более продуктивно, особенно для студентов — режиссеров и начинающих постановщиков разрабатывать тщательную и подробную режиссерскую экспликацию. В нее входят: определение сверхзадачи и сквозного действия, образов- характеров, специфики мест съемок, развернутое толкование сценария средствами, которыми режиссер предполагает воспользоваться для осуществления своего замысла: изобразительных, музыкальных, шумовых и т.д.

Тема 13. Режиссерский (постановочный) сценарий. Раскадровки.

По этой теме рассматриваются и изучаются следующие вопросы: знакомство со схемами записи режиссерского сценария: порядковый номер кадра, крупность, содержание кадра и т.д., умение пользоваться сменой планов (деталь, крупный, средний, общий, панорама, наезд, отезд и т.д.), запись предварительного монтажа кадров, эпизодов, сцен. Обозначение звучащего текста и диалога, синхронного и несинхронного звука, музыки, шумов, титров.

А также раскадровка — как графическая иллюстрация режиссерского сценария (в той части, где описывается действие) с обязательным указанием способа и плана съемки.

Задача занятий по этой теме — познакомить студентов с формами записи режиссерских сценариев телевизионных программ, документального, а также короткометражного и полнометражного игровых фильмов. И научить грамотно, точно и всесторонне работать над режиссерским сценарием. Студенты должны начиная с первых небольших экранных работ делать после утверждения литературного — режиссерский сценарий.

Важно донести до студентов, что задача режиссера в том, чтобы режиссерский сценарий был максимально приближен к конечному варианту. Впрочем, импровизация допускается. Особенно в авторских программах и фильмах.

По теме раскадровки задание: раскадровать отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» (от слов «...И грянул бой. Полтавский бой!» до слов «...И за учителей своих заздравный кубок подымает.»)

Тема 14. Предподготовительный период.

На лекции по этой теме стоит остановиться на следующих вопросах. Основные задачи и функции режиссера на этом этапе. Поиск и выбор сценарного материала. Режиссерский анализ литературного сценария. Работа над постановочным проектом. Формирование творческой группы.

Бизнес — план. Из чего состоит малый постановочный проект. Что входит в большой постановочный проект.

Дать студентам задание: сделать бизнес — план или презентацию по своему проекту.

Тема 15. Подготовительный период.

По этому разделу обсуждаются такие основные вопросы. Кого прежде всего должен выбрать сам режиссер в съемочную группу? Как проходит выбор актеров (кастинг)? Как работает на этом этапе режиссер с оператором? Над чем работает режиссер с художником? Как проходят предварительные репетиции с актерами? Что такое техническая проверка (проверка готовности)?

Тема 16. Съемочный период.

По этой теме и этому ключевому этапу в создании аудиовизуального произведения рассматриваются такие вопросы, как: организация пообъектных съемок, съемка адресных пейзажных, архитектурных кадров, экспедиционные съемки, репетиции и съемки в павильоне и на натуре, разъяснение режиссерской задачи исполнителям, мизансцена и мизанкадр как организованное режиссером движение, выражение режиссерской мысли через мизансцену (монтажную, динамическую, глубинную, комбинированную), соблюдение монтажности съемок, единства стилей всех компонентов, точности изобразительной трактовки эпохи и среды, особенности телевизионных многокамерных съемок с одновременным монтажом, просмотр и оценка отснятого материала, пересъемка и досъемка отснятых кусков.

Один из ключевых этапов создания экранного проекта. Конечно, научиться как непосредственно снимать лучше всего на практике. Но чтобы не растеряться на съемочной площадке, не потратить впустую деньги, нужно узнать сначала в теории, как и что делать во время съемочного периода.

Тема 17. Монтажный период.

По этому разделу рассматриваются и изучаются такие темы, как: раскладка материала по эпизодам и сценам, особенности монтажа сцены в одном кадре без изменения положения съемочной камеры, монтажа с изменением направления съемочной камеры, монтажа с изменением направления съемки, крупности кадра, монтажа на движении, монтажа статичных кадров, статики с динамикой и т.д., специфика монтажа синхронных кадров, монтажа под музыкальную фонограмму, диалог, авторский и дикторский тексты. А также: ассоциативно — образный монтаж, его особенности, составление монтажных фраз, создание монтажного времени и пространства,

использование последовательного и параллельного монтажа, монтажных сопоставлений, метафор, ассоциаций, переходов, создающих впечатление плавной смены кадров, контрастов и т.д., определение необходимого метража кадров в зависимости от ритма действия, степени крупности планов, общей динамики эпизода, принцип «вычитания» лишних планов в монтаже, создание общей композиции.

По этой теме хорошо соединить теоретическую часть с занятиями в монтажной в период создания учебной программы или какого — либо учебного фильма, в монтажный период.

Важно сразу до будущих режиссеров донести главные, что ли, мысли и направления, например, что монтаж начинается уже во время работы режиссера над сценарием, а для того, чтобы осуществить то или иное монтажное решение, надо его спланировать в режиссерском сценарии и обеспечить соответствующим рабочим материалом во время съемок. А также, что лучшие специалисты в области монтажа отдают предпочтение не технике, а тому, что называется «рассказать историю».

Тема 18. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж.

По этому направлению рассматриваются и изучаются следующие темы: подготовка материала к поэпизодному озвучанию, прослушивание фрагментов фонограмм и просмотр отснятого материала, работа режиссера с композитором, запись окончательного варианта музыкального материала, корректировка текста и изображения, их синхронизация, работа с актерами над речевыми образами персонажей, совпадениями артикуляции на экране с характером текста, корректировка музыки, изображения и фраз актеров или дикторского текста (если документальный фильм), запись фонограмм. Их подготовка к сведению на одну пленку, синхронизация фонограмм, звукозрительный контрапункт, особенность звукозрительного монтажа на телевидении.

После обзорной лекции, занятия по этой теме проводятся на тонстудии, где непосредственно посмотреть и послушать, что делается на этом заключительном этапе создания фильма.

Тема 19. Режиссер в документальном фильме, программе, телепередаче.

По этой теме рассматриваются, обсуждаются, изучаются: документальный метод в искусстве экрана, отличие от постановочного метода, недопустимость инсценировок, подмены подлинности жизни созданием игровых ситуаций, требований к документальным героям игры «самого себя», документальный фильм с элементами реконструкции, трансформация сценария по ходу съемки, работа режиссера с документальными героями, приемы, психологической и организационной подготовки неигровых ситуаций, режиссерский замысел и приемы в работе над публицистическим документальным фильмом, способы и приемы работы над монтажным фильмом и фильмом-исследования, фильм — портрет, особенности создания образа на экране, работа режиссера в телефильмах и передачах о природе, экологии, животных, особенности работы над научно — популярным, техническим фильмом или программой, передачей об экономике, истории, педагогике.

А также: многокамерная съемка и особенности монтажа оперативных съемок на телевидении, работа режиссера на монтаже документального материала, использования фильмотечного материала, работа режиссера над музыкальным оформлением программы, передачи, документального фильма, подготовка дикторского текста, титров: работа с текстовиком, запись речи, шумов без изображения, взаимодействие со звукооператором, работа с диктором.

Студентам не только рекомендуется посмотреть как можно больше фильмов выдающихся режиссеров-документалистов, но и читать книги о режиссерах документального экрана и их работе над своими фильмами. Для кинопоказа можно порекомендовать фильмы Флаэрти, Дзиги Вертова, Андрея Осипова, Сергея Мирошниченко, Юрия Шиллера, Алексея Погребного, Сергея Дворцевого, Сергея Лозницы, Гутиэро Якопетти, Александра Сокурова, Виктора Лисаковича, Марины Голодовской и др. Литература: Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы.; Голдовская М.Творчество и техника.; Лисакович В. Современный документальный фильм.; и др.

Тема 20. Работа режиссера в малых формах телевидения.

По этому разделу рассматриваются следующие темы: работа режиссера над документальным видеоочерком, съемки рекламного ролика, музыкального видеоклипа. Работа режиссера над видеорепортажем, фильмом-наблюдения; съемки непредвиденных событий.

А также: режиссерское решение оперативных информационных сюжетов (специфика текста и видеоряда), монтаж отечественной и зарубежной видеохроники, особенности композиции телевизионного очерка, выступление в кадре автора, актера, ведущего комментатора, обозревателя, особенности телевизионного интервью, создание фильма — беседы; фильмы — репортажи, особенности работы над документальной теленовеллой; видовые фильмы и их назначение.

Кроме этого, такие темы: режиссер в телевизионных жанрах - аннотация, рецензия, обозрение, экскурсия, беседа; учебные фильмы и особенности работы режиссера в жанрах учебного фильма (лекции, уроки и т. д.).

Так называемые малые формы хотя по многим компонентам и схожи со своими «большими братьями», но имеют и свою специфику. И важно, чтобы студенты усвоили эту специфику и «на бумаге» и попробовали за время своего обучения снять несколько работ в жанре «малых форм». Молодые люди прежде всего с большим интересом и желанием хотят научиться снимать музыкальный клип или, например, рекламный ролик. Обязательным заданием должны быть: съемки репортажа, небольших фильмов — наблюдений (дети, животные и т.д.), интервью.

Тема 21. Работа режиссера над игровыми фильмами.

Здесь подтемы: сверхзадача режиссера и выбор образной системы воплощения сценария, изобразительное, монтажное и звуковое решение фильма, работа с художником, оператором, композитором над конкретизацией образной системы фильма, создание стилевой определенности изобразительного и звукового решения фильма, конкретизация характеров персонажей. Уточнение мотивировок их поступков, действий, монтажное решение драматургии фильма, уточнение композиции сценарного построения и развития сюжета, определение эпизодов и их места в сюжете, образа каждого эпизода, создание экранного времени и пространства и т.д. и т.д.

Эта одна из главных тем, так или иначе затронута почти во всех разделах данной программы. Поэтому здесь прежде всего упор на создание образного, стилистического решения фильма. И на некоторых других аспектах (например, создание экранного времени и пространства), которые не были особо освещены в других разделах.

Обучение по этой теме строится из нескольких частей. Это и большой теоретический материал. Это и съемки небольших учебных игровых этюдов, фильмов, а затем и короткометражной игровой новеллы. Это и многочисленные просмотры с анализом художественных картин. Диапазон кинопоказа: от студенческих короткометражек до классических полнометражных фильмов. От современных отечественных картин до фильмов Европы, Азии, Америки. От Эйзенштейна до Спилберга, от Ван Карвая до

Тарковского. Список и пристрастия к тем или иным режиссерам и фильмам у каждого педагога свой, поэтому просто не мудро навязывать какие — то конкретные и обязательные картины к просмотру. Каждый выбирает свою фильмотеку.

Тема 22. Основы актерского мастерства. Работа с актером.

Основные подтемы для изучения и освоения: принцип выбора исполнителей ролей и проблема актерского ансамбля в различных программах с игровыми элементами и телефильмах, методика проведения актерских проб, микрофонная дикция и ее отличие от театральной подачи текста, методика проведения репетиций в подготовительный период и на съемках, приемы работы режиссера с «неактерами», с детьми, способы освобождения исполнителей от «зажимов», «наигрыша», игры «вообще», неконкретности выполнения актерской задачи, метод «физических действий», как основа естественного поведения исполнителей перед камерой, проблема выражения режиссерской мысли через мизансцену, требования к актерам во время тонировки аудиовизуального произведения.

Одна из ключевых тем. Если основной упор преподаватель по актерскому мастерству должен сделать на обучение студентов - режиссеров «основам актерского мастерства», то на занятиях с преподавателем по режиссуре, больше времени посвящается теме « работа режиссера с актером».

Основные книги: Кристи Г. Основы актерского мастерства; Захава Б. Мастерство актера и режисера; Карпушки М. Уроки мастера; Подвиг В., Черненко А. Мастерская Сергея Бондарчука; Ершов П. Технология актерского искусства.

Тема 23. Репетиции.

Основные подтемы : техническая и творческая репетиция, внутренний жест, репетиция и работа с текстом, репетиция на съемочной площадке перед съемкой.

Важная тема, в том числе и для режиссеров — документалистов, режиссеров телевидения. Сейчас все больше и больше снимается на телевидении программ игровыми элементами, неигровых фильмов, где все больше сцен и эпизодов с так называемой реконструкцией событий, в которых участвуют профессиональные и непрофессиональные актеры.

Занятия проводятся в два этапа. Вначале в аудитории - репетиция без камеры, а когда основные мизансцены, нужное состояние актера- персонажа и проч. будут найдены, можно будет снять репетицию на видео, возможно, если необходимо и несколько дублей.

Тема 24. Композиция кадра в кино и на телевидении.

Основные подтемы: принципы построения изображения, огруппирование и организация, фигура и фон, структурное построение кадра, соотношение света и тени, масштаб, выделение главного элемента, цвет и композиция, люди и действия в постановке, композиция с фигурами, сохранение хорошей композиции в процессе движения, стиль и композиция.

На занятиях по этой теме используется весь арсенал визуального творчества, прежде всего от картин художников до фотографий. Но главное для примеров — фильмы великих мастеров-художников экрана. Особый акцент — как меняется композиция в процессе движущегося изображения.

Тема 25. Авторское право. Договор с режиссером.

В ходе занятий разбирается договора режиссера с продюсером, где прописаны функции режиссера в ходе создания аудиовизуального произведения.

Важно донести до студентов: какие права и обязанности есть у режиссера согласно режиссерскому Договору. Какие есть «подводные течения». Прежде всего в современных реалиях. А это может конкретно и «изнутри» объяснить только режиссер-педагог, режиссер — практик.

Тема 26. Реклама и PR: Презентация. Дистрибьюция.

По этой теме рассказываются и разбираются такие вопросы, как: проведение презентаций, начало и конец презентации. Кульминационный момент, основные этапы рекламной кампании, участие режиссера в рекламной компании.

За рекламу, продажу, показ аудиовизуальной продукции отвечает прежде всего продюсер, но режиссер должен знать хотя бы в общем виде, как строятся рекламные компании, как и куда происходит продвижение и продажа его продукции. Но кроме этих вопросов на лекции стоит особо остановиться на роли режиссера, что он делает и где участвует в ходе рекламной компании.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных ситуаций т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Практические занятия.

Режиссура.

«Букварь кино и телевидения».

Это цикл упражнений, локальных видео этюдов на различные темы. Это своеобразный букварь, где на практике изучаются основные «буквы», «словосочетания», «фразы», из которых потом и получается «книга», в нашем случае – телепередача, фильм.

Комплекс упражнений включает в себя следующие съемки.

Атмосфера. Интервью с интересным человеком. Автопортрет. Натюрморт. Три вида панорам. Наблюдения за детьми. Наблюдения за животными. Ракурсы. «Момент истины». Фотофильм. «Окно в окне». Глубинная мизансцена. Саспенс. «Встреча с необычным» (найти и снять что - то интересное, необычное в обычном). «Обманка». Изменение состояния персонажа в одном кадре. Сжатие и растяжение времени. «Репродукция». Фильм одного кадра.

А также:

- Съемка телепередачи.
- Съемка репортажа.
- Съемка документального фильма - портрета.
- Съемка рекламного ролика или музыкального клипа (по выбору).
- Съемка курсовой работы (телепрограммы, документального или игрового короткометражного фильма, 10 -15 минут).

- Съемка дипломного фильма (телепрограммы, документального или игрового короткометражного фильма, 10 - 25 минут).

Драматургия.

Написание заявок, синопсисов, поэпизодных планов, сценариев.

Монтаж.

Сделать немой монтажный фильм из кадров, взятых из других фильмов.

Сделать монтажный музыкальный фильм из чужого материала.

Снять монтажно различные упражнения, соблюдая десять основных принципов монтажа. По каждому из десяти принципов монтажа дается отдельное задание.

Монтаж учебного, курсового, дипломного фильма.

Индивидуальные занятия.

Индивидуальные занятия по доработке заявок, сценариев, упражнений по монтажу. А также - персонально по доработке учебных работ, курсовых и дипломных фильмов. Эти занятия - и при личных встречах, и по интернету (литературные работы).

Самостоятельная работа студентов: выполнение тематических рефератов для семинарских занятий, домашние просмотры, самостоятельное изучение одного из разделов курса, подготовка к практическим занятиям и выполнение учебных работ, упражнений, этюдов, курсовой, дипломной работы (короткометражного документального или игрового фильма).

Практическое занятие в виде ролевой игры.

- 1.Тема: Создание отрывка телефильма (телепрограммы).
2. Концепция игры: съемка в павильоне (интерьере) одним одной подвижной камерой группой студентов.
4. Роли: режиссер, оператор, ассистенты режиссера, оператора, администратор, «актеры» (участники фильма/программы).
5. Ожидаемый результат: снятый отрывок аудиовизуального произведения (от 2 до 5 минут).

Критерии оценки деловой (ролевой) игры

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он четко и грамотно выполнил свои профессиональные (в данной «роли») задания;
- оценка «хорошо», если студент допустил некоторые ошибки, но не приведшие к нулевому результату, а лишь немного снизившему качество работы;
- оценка «удовлетворительно», если студент допустил большие ошибки, тем более в ранее разобранных и обсуждаемых местах и отрывках;
- оценка «неудовлетворительно», если по халатности или непрофессиональному отношению или недисциплинированности и т.д. была сорвана или выполнена некачественно, ниже требуемого уровня на данном курсе работа.
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если работа выполнена качественно, на уровне данного курса и в срок;
- оценка «не зачтено», если работа выполнена некачественно, ниже уровня данного курса или вообще сорвана.

Вопросы для самоподготовки

Раздел: Современное телевидение

1. Современные телевизионные программы. Задачи и работа режиссера.
2. Жанры современного документального телефильма. Особенности работы режиссера в документальном телевидении.
3. Жанры, виды и особенности современных телесериалов.

Раздел: Основы режиссуры

1. Основные методы съемок в телепрограммах, телефильмах и сериалах.
2. Работа режиссера над сценарием.
3. Работа режиссера с профессиональными и непрофессиональными актерами.

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)

1. «Легко ли быть молодым сегодня?» (на примере своих и других телевизионных, документальных, художественных работ).
2. Работы молодых современных режиссеров в формате короткого метра.

Темы для обсуждения

1. Обзор одного из телеканалов. Общая концепция. Программная сетка. Самые популярные передачи. Самые оригинальные передачи. Краткий обзор. (форма подачи: текст и диск DVD с фрагментами передач).
2. Сравнительный анализ монтажных идей и решений С. Эйзенштейна, С. Кулешова, М. Ромма. Актуальность их работ.
3. Основные понятия теле и кинодраматургии.
4. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов.
Возникновение жанров. Что такое «диффузия» жанров? Как связаны жанр и конфликт? Классификация и примеры жанрового разнообразия фильмов и сериалов.
5. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор.
Экономические требования к планированию съемочного процесса. Особенности организации павильонных, натурных и экспедиционных съемок.
6. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором.
Работа режиссера с композитором и звукорежиссером. Использование на экране звучащей речи. Использование синхронного и несинхронного звука.
7. Основы монтажа. Работа режиссера с монтажером.
Основные понятия и сведения о монтаже. Принципы соединения кадров. Десять принципов монтажа.
8. Разработка проекта документального телефильма.
Краткая история развития документального кино. Современные направления и тенденции. Жанры неигрового кино как часть подсистемы телевизионного показа. Работа с темой и героем.
9. Режиссерская экспликация.

- Обрамление в письменном виде режиссерского замысла. Определение сверхзадачи и сквозного действия.
10. Режиссерский (постановочный) сценарий. Раскадровки.
Знакомство со схемами записи режиссерского сценария. Обозначение звучащего текста и диалога, синхронного и несинхронного звука, музыки, шумов, титров.
 11. Предподготовительный период.
Основные задачи и функции режиссера на этом этапе. Поиск и выбор сценарного материала. Режиссерский анализ литературного сценария. Работа над постановочным проектом. Формирование творческой группы.
 12. Подготовительный период.
Кого прежде всего должен выбрать сам режиссер в съемочную группу? Как проходит выбор актеров (кастинг)? Как работает на этом этапе режиссер с оператором? Над чем работает режиссер с художником? Как проходят предварительные репетиции с актерами? Что такое техническая проверка (проверка готовности)?
 13. Съемочный период.
Организация пообъектных съемок. Съемка адресных пейзажных, архитектурных кадров. Экспедиционные съемки. Репетиции и съемки в павильоне и на натуре. Разъяснение режиссерской задачи исполнителям. Мизансцена и мизанкадр как организованное режиссером движение.
 14. Монтажный период.
Раскладка материала по эпизодам и сценам. Особенности монтажа сцены в одном кадре без изменения положения камеры, монтажа с изменением направления камеры, монтажа с изменением направления съемки, крупности кадра, монтажа на движении, монтажа статичных кадров, статики с динамикой и т.д.
 15. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж.
Подготовка материала к эпизодному озвучиванию. Прослушивание фрагментов фонограмм и просмотр отснятого материала. Работа режиссера с композитором. Запись окончательного варианта музыкального материала. Корректировка текста и изображения, их синхронизация.
 16. Режиссер в документальном фильме, программе, телепередаче.
Документальный метод в искусстве экрана. Отличие от постановочного метода. Недопустимость инсценировок, подмены подлинности жизни созданием игровых ситуаций, требований к документальным героям игры «самого себя». Документальный фильм с элементами реконструкции. Трансформация сценария по ходу съемки.
 17. Работа режиссера в малых формах телевидения.
Работа режиссера над документальным видеоочерком. Съемки рекламного ролика, музыкального видеоклипа. Работа режиссера над видеорепортажем, фильмом-наблюдением. Съемки непредвиденных событий.
 18. Работа режиссера над игровыми фильмами.
Сверхзадача режиссера и выбор образной системы воплощения сценария. Изобразительное, монтажное и звуковое решение фильма. Работа с художником, оператором, композитором над конкретизацией образной системы фильма и т.д.
 19. Основы актерского мастерства. Работа с актером.
Принцип выбора исполнителей ролей и проблема актерского ансамбля в различных программах с игровыми элементами и телефильмах. Методика проведения актерских проб.
 20. Репетиции.
Техническая и творческая репетиция. Внутренний жест. Репетиция и работа с текстом. Репетиция на съемочной площадке перед съемкой.
 21. Композиция кадра в кино и на телевидении.

Принципы построения изображения. Огруппирование и организация. Фигура и фон. Структурное построение кадра. Соотношение света и тени. Масштаб. Выделение главного элемента. Цвет и композиция.

22. Авторское право. Договор с режиссером.

Какие права и обязанности есть у режиссера согласно режиссерскому договору?

Какие есть «подводные течения»?

23. Реклама и PR: Презентация. Дистрибьюция.

Проведение презентаций. Начало и конец презентации. Кульминационный момент.

Основные этапы рекламной кампании, участие режиссера в рекламной кампании.

Критерии оценки знаний на дискуссии

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:

- он предоставляет свои качественные работы по данным темам, участвует в «круглых столах».

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если:

- он не предоставляет свои работы по данным темам, не присутствует, не участвует в «круглых столах».

Примеры творческих заданий

Групповые творческие задания (проекты):

1. Телевизионная программа/ передача.
2. Телевизионный короткометражный фильм.
3. Сценарии телевизионных программ и фильмов.

Индивидуальные творческие задания (проекты):

1. Упражнения и этюды по циклу «Азбука кино и телевидения»
2. Телевизионный документальный короткометражный фильм.
3. Телевизионный короткометражный игровой фильм.
4. Заявка и сценарий дипломной работы. Режиссерский проект.

Критерии оценки творческих заданий

- оценка «зачтено» выставляется студенту при выполнении качественной работы в заданном формате на заданную тему.
- оценка «не зачтено» при невыполнении студентом работы на заданную тему.

Темы эссе

1. Исследование и анализ телевизионных каналов и аудиовизуальных произведений этих каналов с режиссерской точки зрения.
2. Режиссерские проекты для современного экрана.

Критерии оценки эссе

- оценка «зачтено» ставится студенту, если он продемонстрировал хорошие знания по выбранной теме и доступно и грамотно сформулировал свои мысли;
- оценка «не зачтено» ставится студенту, если он не раскрыл аспекты выбранной темы или не сдал эссе.

Темы курсовых работ

1. Проект телевизионной программы, передачи.
2. Проект документального короткометражного телефильма.
3. Проект игрового короткометражного фильма.

Примерный список вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам

Главным результатом и основополагающим документом, который бы подводил итоги по окончанию учебного курса, являются учебные *съёмочные* работы, телепрограммы и передачи, короткометражные игровые и документальные фильмы. Это должно быть итогом обучения. Съёмочные работы должны продемонстрировать практические навыки студента в разработке той или иной темы. Но студент должен знать и теорию режиссуры, чтобы свободно и вовремя применять теоретические знания на практике. Для этого и подготовлены вопросы к зачетам и экзаменационные билеты по данному курсу, в которых сохраняется полный объем знаний по данной дисциплине.

Примерный список вопросов к зачетам

1. Идея и тема.
2. Основные жанры современного телевидения.
3. Основные жанры кино-, телевидеодокументалистики.
4. Основные жанры игровых передач и кинотелефильмов.
5. Приемы монтажа.
6. Виды монтажа.
 7. Субъективная и объективная камера.
 8. Внутрикадровый монтаж. Фильм одного кадра..
 9. Основные понятия драматургии (история, три акта, событие, конфликт, драматическая ситуация, драматические перепады и т.д.).
10. Материал аудиовизуального произведения.
11. Организация динамики фильма.
12. Звукозрительный монтаж.
13. Мизансцена. Основные приемы и принципы построения мизансцен.
14. Создание экранного времени и пространства. Ссужение и растяжение времени.
15. Основные приемы съемок.
16. Образ в аудиовизуальном произведении.
17. Заявка на фильм. Премис. Экспозе. (Что включают в себя).
18. Поэпизодный план. Тритмент.
19. Сценарий документального фильма.
20. Сценарий игрового короткометражного фильма (основные составляющие)
21. Темп и ритм.
22. Глоссарий.
23. Разработка проекта документального фильма.
24. Разработка проекта рекламного фильма, музыкального клипа

25. Разработка проекта игрового фильма.
26. Разработка проекта телевизионной передачи.
27. Разработка проекта игрового телесериала.
28. Работа на съемочной площадке.
29. Новые технологии и достижения в области формы документального и игрового кино.
30. Российские и зарубежные кино-, телевидеофестивали.

Критерии оценки знаний на зачёте

- «отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
 - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
 - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
 - делает выводы и обобщения;
 - свободно владеет кинематографической терминологией.
- «хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
 - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
 - аргументирует научные положения;
 - делает выводы и обобщения;
 - владеет кинематографической терминологией
- «удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
 - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
 - слабо аргументирует научные положения;
 - затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
 - частично владеет кинематографической терминологией.
- «неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
 - испытывает трудности в практическом применении знаний;
 - не может аргументировать научные положения;
 - не формулирует выводов и обобщений;
 - не владеет кинематографической терминологией

Примерные вопросы к экзаменам

1. Основные понятия о режиссуре.
2. Тема и контртема. Что это?
3. Выразительные средства экранных искусств.
4. Первый принцип монтажа (монтаж по крупности).
5. Вклад в теорию и практику режиссуры С. Эйзентштейна.
6. Второй принцип монтажа (монтаж по ориентации в пространстве).
7. Какие бывают виды и жанры телевизионных фильмов?
8. Вклад в теорию и практику режиссуры Л. Кулешова.
9. Третий принцип монтажа (монтаж по направлению движения главного объекта в кадре).
10. Работа режиссёра над сценарием. В чем заключается?

11. Режиссура Дзиги Вертова.
12. Четвертый принцип монтажа (монтаж по фазе движущихся объектов в кадре).
13. Режиссеры французской «новой волны».
14. Пятый принцип монтажа (монтаж по темпу движущихся объектов).
15. Основные приёмы и виды съёмок.
16. Режиссеры итальянского неореализма.
17. Шестой принцип монтажа (монтаж по композиции кадров).
18. Режиссура Р.Флаэрти.
19. Седьмой принцип монтажа (монтаж по свету).
20. Режиссура Ч. Чаплина.
21. Восьмой принцип монтажа (монтаж по цвету).
22. Режиссура А. Хичкока.
23. Девятый принцип монтажа (монтаж по смещению осей съёмки).
24. Режиссура А. Тарковского.
25. Десятый принцип монтажа (монтаж по направлению движущейся массы в кадре).
26. Организация съёмочного процесса. Режиссер — организатор.
27. Изобразительное решение фильма. Работа режиссера с оператором и художником-постановщиком.
28. Звук в кино. Работа режиссера с композитором и звукорежиссером.
29. Реклама. Пиар. Дистрибуция.
30. Композиция кадра в кино и на телевидении.
31. Принципы построения изображения. Фигура и фон.
32. Режиссерский сценарий и раскадровки.
33. Подготовительный период.
34. Съёмочный период.
35. Монтажный период.
36. Тонировочный период.
37. Приемы жанрового решения изобразительного ряда.
38. Режиссер в работе над документальным фильмом.
39. Режиссер в работе над малыми формами кино-, теледокументалистики.
40. Режиссер в игровом фильме.
41. Режиссер - как педагог.
42. Как создать героя на экране.
43. Работа режиссера над документальным фильмом.
44. Особенности репортажной съёмки.
45. Работа режиссера с актерами.
46. Сверхзадача и сквозное действие.
47. Работа режиссёра с операторами и художниками.
48. Режиссер в игровом фильме.
49. Чем важны репетиции и как они помогают съёмочному процессу?
50. Режиссерский договор. Права и обязанности режиссера-постановщика.

Критерии оценки знаний на экзамене

- «отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
 - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
 - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
 - делает выводы и обобщения;

- свободно владеет кинематографической терминологией.
- «хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет кинематографической терминологией
- «удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет кинематографической терминологией.
- «неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не владеет кинематографической терминологией

Критерии оценки курсовых работ

- оценка «зачтено» выставляется студенту при выполнении качественной работы в заданном формате на заданную тему.
- оценка «не зачтено» при невыполнении студентом работы на заданную тему.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Анашкина, Н. А. Режиссура телевизионной рекламы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 032401 (350700) "Реклама" / Н. А. Анашкина ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 207, [1] с. : ил. - (Азбука рекламы). - Библиогр. в конце каждой гл. - ISBN 978-5-238-01317-6 : 110-.
2. Светлакова, Е. Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений / Е. Ю. Светлакова. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 206 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/46046>
3. Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации : [учеб. пособие] / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская ; Маньковская Н. Б., Бычков В. В. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - 210 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРосика". - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-87149-120-1.

Дополнительная литература:

1. Абрамов Н. Дзига Ветров.- М.: Искусство, 1962.
2. Атанесян А. Краткая инструкция для начинающего продюсера.- М.: УНЦ ДО, 2004.
3. Багиров Э. Очерки теории телевидения.- М.: 1978.
4. Бергман о Бергмане. - М.: Радуга, 1985.
5. Вайсфельд И. У истоков теории сценария. - М.: ВГИК, 1965.
6. Мастерство кинодраматурга. -М.: Искусство, 1964.
7. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии.- М.: Искусство, 1984.
8. Гейтс Р. Управление производством кино- и видеофильмов. - М.:ГИТР, 2005.
9. Дейвид К. Ирвинг и Питер В.Ри. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов. - М.: ГИТР, 2009.
10. Голдовская М. Человек крупным планом.- М.: Искусство, 1981.
11. Творчество и техника.- М.: Искусство, 1986.
12. Головня А. Мастерство кинооператора. - М.: Искусство, 1995.
13. Довженко А. Лекции на сценарном факультете.- М.: ВГИК, 1963.
14. Ежов П. Техника актерского искусства.- М.: ТОО «Горбунок», 1992.
15. Захава Б. Мастерство актера и режиссера.- М.: Искусство, 1969.
16. Захаров М. Контакты на разных уровнях. -М.: Центрполиграф, 2000.
17. История отечественного кино/ сост. В.Листов, Е.Хохлова — М.: 1996.
18. Кемарская, И.Н.
19. Телевизионный редактор : [учеб. пособие] / И. Н. Кемарская ; Кемарская И.Н. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 194 с. - (Телевизионный мастер-класс). - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978 5 7567 0356 6.
20. Колчеев Ю. Работа режиссера на съемочной площадке. -М.: ВГИК, 1986.
21. Кристи Г. Основы актерского мастерства.-М.: Сов. Россия, 1970.
22. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. - М.: Госкомиздат, 1941.
23. Лисса З. Эстетика киномузыки.- М.: Музыка, 1970.
24. Мастерство продюсера кино и телевидения/ под ред. П. Огурчикова, В.Падейского, В.Сидоренко. - М.: ЮНИТИ, 2008.
25. Молчанов А. Букварь сценариста (Как написать интересное кино и телесериал). - М.: РИОР, 2010.
26. Основы продюсерства /учебник/ - М.: ЮНИТИ, 2003.
27. Рабигер М. Режиссура документального кино. - М.: ГИТР, 2006.
28. Кац Б. Простые истины киномузыки. - Л.: Советский композитор, 1988.
29. Криштул Б. Кинопродюсер. -М.: Русская панорама, 2000.
30. Кулешов Л. Кадр и монтаж. - М.: Искусство, 1961.
31. Мастер — классы. Режиссура.- М.: Мир искусства, 2007, 2009.
32. Мастерская Сергея Бондарчука. - М.: Искусство, 1985.
33. Мастерство режиссера. /Учебники. Учебные пособия/. - М.: ГИТИС, 2002.
34. Режиссерская энциклопедия. Кино США. -М.: Материк, 2000.
35. Тарковский А. Уроки режиссуры.- М.: ВИИПК., 1993.
36. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку.
37. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. - М.: ГИТР, 2005.
38. Феллини. Бергман (гении мирового кино). - М.: Искусство, 1995.
39. Чехов М. Об искусстве актера.- М.: Искусство, 1995.
40. Чуковская Е. Аудивизуальный бизнес (договорное регулирование).- М.:РосКонсульт, 1999.
41. Эфрос А. Репетиция — любовь моя. -М.: Панас, 1993.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методика преподавания дисциплины предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей, такими как сочинение этюдов, и их инсценировка, выполнение режиссерских зарисовок, раскадровок, сценариев короткометражных фильмов. Сценарий является неотъемлемым элементом кинопроизводственного процесса, в котором за режиссером остается последнее слово. Умение работать с режиссером, поиск общего языка сценариста и режиссера есть залог создания крепкого творческого союза, в котором каждый является творческой самодостаточной личностью, не ущемляющей творческую волю другого.

Для оптимального усвоения студентами предмета, успешного выполнения творческих заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по режиссуре. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в виде «Дополнительного списка рекомендованной литературы». В рамках изучаемых тем в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр в домашних условиях фильмов, ставших классикой мирового кино с последующим их разбором и обсуждением на практических занятиях.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни.

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и практического типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации (www.mgik.org/studentam). Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе доступ к учебным планам (<http://www.mgik.org/sveden/education/uch-plan-2018/>), рабочим программам дисциплин, практик (<http://lib.mgik.org>), электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик (<http://lib.mgik.org>); формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>), формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Офисные приложения: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;

Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere CC Pro, Adobe Elements;

Воспроизведение видео: VLC pleer, Power DVD, Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система elibrary.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска), наглядными материалами (видеокамеры, проектор и т.д.), для проведения полугрупповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий необходимы оборудование для съемок и монтажа, компьютер с установленным пакетом программ для звукозрительного монтажа.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
- письменные задания выполняются на компьютере;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, режиссура телевизионных программ.

Автор (ы) Марутян А.Н.