

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования
Московский государственный институт культуры

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ КИНОРЕЖИССУРЫ

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Специализация: Продюсер кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника: продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная, заочная

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

1. Цели освоения дисциплины

Формирование у студентов-продюсеров необходимого комплекса знаний и навыков в области кинорежиссуры, ознакомление с вопросами теории и практики теле и кинорежиссуры, особенностями режиссерской работы в различных видах экранного искусства, специфики жанров, получение необходимых знаний в области теории и практики монтажа, но прежде всего курс направлен на применение полученных знаний и навыков, в работе связанной с продюсированием телевизионных передач, кино и телефильмов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы кинорежиссуры» входит в Блок 1 «Дисциплины (модуля)» входит в состав раздела Б1.В и относится к обязательной части ОПОП по специальности 55.05.04 Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения.

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 кино и телевидения.

Дисциплина изучается в 2-3 семестрах на очной и заочной формах обучения.

Дисциплина строится на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых дисциплин: «История отечественного и зарубежного кино», «Кинодраматургия», «Основы кинорежиссуры», «Основы операторского мастерства», «Изобразительное решение фильма».

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Звуковое решение фильма», «Организация и управление в системе продвижения аудиовизуальной продукции», «Теория и практика монтажа», «Психология кино».

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций *ПК-6*, *ПК-8* в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности Продюсерство, специализация Продюсер кино и телевидения.

Коды компетенции	Наименование компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

ПК-6	Способен организовать съемочный период аудиовизуального произведения	<p>Знать</p> <p>Технологию производства кино и телепродукта, специфику съемочного периода реализации проекта, основы основных и специфику кино и телевизионных профессий</p> <p>Уметь</p> <p>Выбирать места для съемок в соответствии с художественными критериями проекта, планировать и организовывать производственный процесс</p> <p>Владеть</p> <p>Методами контроля за разработкой режиссёрских раскадровок, кастинга актеров, подготовки объектов съемки, подготовки съемочного павильона и мест натурных съемок</p>
ПК-8	Способен осуществлять оперативное руководство съемочной группой в монтажно-тонировочный период	<p>Знать</p> <p>Технологию монтажного-тонировочного процесса при производстве кино и телепроекта</p> <p>Уметь</p> <p>Оценивать качество готовых кино и телепроектов, ставить задачи и цели съемочной группе в монтажно-тонировочный период</p> <p>Владеть</p> <p>Методами составления и контроля графика монтажа и озвучания для съемочных групп; методами контроля соответствия производимого продукта художественному замыслу; методами производства промороликов</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак.часа, из них контактных- 102 ак.часов на очной форме обучения, 18 ак.ч. на заочной форме, самостоятельная работа студентов - 51 ак. Часов на очной форме обучения, 153 ак.ч. на заочной форме, контроль- 27 ак.часов на очной форме обучения(зачёт– 2 семестр, экзамен – 3 семестр), на заочной форме обучения -9 ак.ч. (экзамен в 3м семестре).

4.2. Структура дисциплины

Очное отделение

№	Раздел	Семестр Неделя	семестра	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 промежуточно й аттестации (по семестрам)
			лекц	пр акт	п/ г	ИЗ	срс		
Раздел 1. Общие понятия о режиссуре, жанрах и видах ТВ проектах									
Тема 1. Режиссер в кино и на телевидении	2		2	2			5		
Тема 2. Идея и тема	2		2	2			5		
Тема 3. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов	2		2	4			10	Реферат	
Раздел II. Замысел и драматургия									
Тема 4. Замысел и его реализация	2		2	4			5		
Тема 5. Основные понятия драматургии	2		2	4			5	Контрольная работа	
Раздел III. Основные задачи режиссера при создании при создании аудиовизуального проекта									
Тема 6. Организация съемочного процесса	2		2	4			5	Реферат	
Тема 7.Основные приемы съемок	2		2	4			5		
Тема 8. Основы монтажа	2		2				5	Зачет	
Раздел IV. Предварительная работа режиссера на «бумаге»									
Тема 9. Режиссерская экспликация	3		2	4					
Тема 10. Режиссерский сценарий. Раскадровки.	3		2	8			5		

	Раздел V. Этапы создания аудиовизуального проекта. Задачи режиссера							
	Тема 11. Предподготовительный период	3		2	4			
	Тема 12. Подготовительный период	3		2	4		2	
	Тема 13. Съемочный период	3		2	4			Контрольная работа
	Тема 14. Монтажный период	3		2	4			
	Тема 15. Тонировочный период	3		2	4			реферат
	Раздел V. Работа режиссера над различными формами и видами аудиовизуальных произведений современного телевидения							
	Тема 16. Работа режиссера в игровом фильме, сериале, телевизионном документальном фильме	3		2	4		1	
	Тема 17. Работа режиссера над малыми формами телепродукции (интервью, ролики, наблюдение, репортаж)	3		4	4			Экзамен (27 ак.ч.)
	ВСЕГО: 180 ак.ч.			36	64		51	27

Заочное отделение

№	Раздел	Семестр	Неделя семестра	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 и (по семестрам)
				лекц	пр акт	п/г	ИЗ	срс	
Раздел 1. Общие понятия о режиссуре, жанрах и видах ТВ проектах									
	Тема 1. Режиссер в кино и на телевидении	2		1				10	
	Тема 2. Идея и тема	2		1	1			5	
	Тема 3. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов	2			1			5	Контроль ная работа
								10	
Раздел II. Замысел и драматургия									
	Тема 4. Замысел и его реализация	2		1				5	реферат
	Тема 5. Основные понятия драматургии	2			1			5	
Раздел III. Основные задачи режиссера при создании при создании аудиовизуального проекта									
	Тема 6. Организация съемочного процесса	2		1				5	
	Тема 7. Основные приемы съемок	2						5	Контроль ная работа
	Тема 8. Основы монтажа	2			1			10	
Раздел IV. Предварительная работа режиссера на «бумаге»									

	Тема 9. Режиссерская экспликация	3		1				10	
	Тема 10. Режиссерский сценарий. Раскадровки.	3		1				10	
					1			10	
	Раздел V. Этапы создания аудиовизуального проекта. Задачи режиссера								
	Тема11. Предподготовительный период	3						10	реферат
	Тема 12. Подготовительный период	3		1				10	
	Тема 13. Съемочный период	3		1				10	
	Тема 14. Монтажный период	3			1			10	Контроль ная работа
	Тема 15. Тонировочный период	3						10	
	Раздел V. Работа режиссера над различными формами и видами аудиовизуальных произведений современного телевидения								
	Тема 16. Работа режиссера в игровом фильме ,сериале, телевизионном документальном фильме	3		1				8	
	Тема 17. Работа режиссера над малыми формами телепродукции (интервью, ролики, наблюдение, репортаж)	3		1				5	Экзамен (9 ак.ч.)
	ВСЕГО: 180 ак.ч.			10	6			153	9

4.3 Краткое 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 не с точки зрения зрителя, а профессиональным взглядом, постараться понять «изнутри» профессии, познакомить с основными понятиями: что такое режиссура, 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.

Задание студентам: прочитайте, а затем на семинарских занятиях обсудите 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, о борьбе 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 темы будущих программ и фильмов: прежде всего в окружающей нас жизни, а также: в литературе, интернете, прессе, в историях из жизни, и т.п.

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 отсматривают 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 приготовить 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 тем в данной дисциплине. Поэтому требует более продолжительного и углубленного изучения. Режиссеру, (равно как и продюсеру) конечно, не обязательно уметь писать сценарии, быть автором сценариев своих передач и фильмов. Но если даже режиссер (продюсер) не будет участвовать в написании сценария, в любом случае он должен знать законы и правила драматургии, уметь читать и 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.

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, натурных 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 Дэвид 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 лекций: 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.

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 . 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 и монтировать, чтобы было комфортно и монтажно. 2. Возможные и типичные ошибки. 3. Исключения из правил.

Тема 9. Режиссерская экспликация.

По теме экспликация (от греч. - мое 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.

Тема 10. 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, отъезд 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 будущих продюсеров грамотно, точно и всесторонне работать над режиссерским сценарием.

Тема 11. 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.

Тема 12. 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 13. 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.

Тема 14. 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.

Тема 15. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж.

По этому направлению рассматриваются и изучаются следующие темы: подготовка материала к эпизодному 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 16. Режиссер в игровом фильме, телесериале, документальном кино и телефильме, программе, телепередаче.

По этому разделу рассматриваются следующие темы и 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.

По этой же теме рассматриваются, обсуждаются, изучаются: документальный метод в искусстве экрана, отличие от постановочного метода, допустимость или 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.

Тема 17. Работа режиссера в малых формах телевидения.

Рассматривается работа режиссера над документальным видеоочерком, съемки рекламного ролика, музыкального видеоклипа. Работа режиссера над видеорепортажем, фильмом-наблюдением; 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.).

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.

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 и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Темы семинаров

1. 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.
2. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор.
 - Экономические требования к планированию съемочного процесса.
 - Особенности организации павильонных съемок
 - Особенности организации натурных и экспедиционных съемок.
 - Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором.
3. Работа режиссера с композитором и звукорежиссером.
 - Использование на экране звучащей речи.
 - Использование синхронного и несинхронного звука.
4. 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.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ

1. Обзор одного из телеканалов. Общая концепция. Программная сетка. Самые популярные передачи. Самые оригинальные передачи. Краткий обзор. (форма подачи докладов: 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.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Анализ одного из предложенных игровых фильмов
2. Анализ одного из предложенных документальных фильмов.
3. Анализ одной из предложенных телевизионных передач.

Критерии оценки:

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

Практические занятия.

Режиссура.

«Букварь кино и телевидения».

Это цикл упражнений, локальных видеоэтюдов 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.

Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия по разбору предложенных заявок, сценариев. А также - персонально предложения по доработке учебных работ, курсовых и дипломных фильмов студентов -режиссеров. Эти занятия - и при личных встречах, и по интернету (литературные работы).

Самостоятельная работа студентов

Это: выполнение тематических рефератов для семинарских занятий, домашние просмотры, самостоятельное изучение одного из разделов курса.

Примерный список вопросов для самоподготовки

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 перипетии 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. Позэпизодный 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.

Примерные вопросы к экзамену

1. Основные понятия о режиссуре.
2. Основные виды монтажа
3. Вклад в теорию и практику режиссуры С. Эйзенштейна.
4. Вклад в теорию и практику режиссуры Л. Кулешова.
5. Режиссура документального кино.
6. Режиссеры французской «новой волны».
7. Режиссеры итальянского неореализма.
8. Режиссура Голливуда.
9. Наиболее видные представители советской режиссуры и их работы.
10. Режиссура А. Хичкока, Чаплина, Феллини,
11. Режиссура А. Тарковского.
12. Организация съемочного процесса. Режиссер — организатор.
13. Композиция кадра в кино и на телевидении.
14. Режиссерский сценарий и раскадровки.
15. Подготовительный период.
16. Съемочный период.
17. Монтажный период.
18. Тонировочный период.
19. Репетиции.
20. Режиссер в работе над документальным фильмом.
21. Режиссер в работе над малыми формами кино-, теледокументалистики.
33. Режиссер в игровом фильме.
34. Режиссер - как педагог.
35. Как создать героя на экране.
36. Работа режиссера над документальным фильмом.
37. Работа режиссера с актерами.
38. Режиссер в игровом фильме.

Критерии оценки знаний на экзамене

Экзамен, включает тестовое задание, устный ответ на вопросы и выполнение практических работ.

Оценка «5» на экзамене ставится при правильном, полном и логично построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, при использовании в ответе дополнительного материала, умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена.

Оценка «4» на экзамене ставится при правильном, полном и логично построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, при использовании в ответе дополнительного материала, умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом и отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена, но в ответах имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне законченные выводы или обобщения.

Оценка «3» ставится при схематичном неполном ответе, неумении оперировать специальными терминами или их незнание с одной грубой ошибкой, при неумении приводить примеры практического использования научных знаний, при грубых ошибках в ответах на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена.

Оценка «2» ставится при ответе на все вопросы с грубыми ошибками, при неумении оперировать специальной терминологией, приводить примеры практического использования научных знаний.

Неумение отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать особое внимание на следующее:

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
- знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной дисциплины и междисциплинарных связей;
- ответ формулируется в терминах, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Светлакова, Е. Ю.

Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ю. Светлакова ; Светлакова Е. Ю. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2011. - 153 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссики". - ISBN 978-5-8154-0150-1.

Дополнительная литература:

Романов, В. И.

Работа над драматургическим киноэтюдом : Учеб.-метод. пособие / В. И. Романов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 58 с. - 12-.

Ершов, П. М.

Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене : Режиссура как построение зрелища / П. М. Ершов. - М. : Мир искусства, 2010. - 405 с. - (Золотой фонд режиссерской мысли). - Прил.: с. 375-398. - Библиогр.: с. 371-374. - ISBN 978-5-904407-04-9 : 592-02.

Светлакова, Е. Ю.

Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] : хрестоматия. Ч. 1 / Е. Ю. Светлакова ; Светлакова Е. Ю. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. - 207 с.

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

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

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для усвоения дисциплины студенты должны самостоятельно читать и осваивать предлагаемую на лекциях конкретную литературу. Параллельно рекомендуется находить и просматривать предлагаемые конкретные кинофильмы конкретных кинематографистов, что позволит им получить подходящие полезные практические навыки в избранной специальности.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft PowerPoint. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

Информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

Информационные справочные системы

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс.
2. Информационно-правовое обеспечение Гарант.
3. IPRbooks.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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 со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- 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 университетом, 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.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности:
55.05.04 Продюсерство Продюсер кино и телевидения

Автор (ы) Марутян А.Н.