Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# Рабочая программа дисциплины

## Мастерство режиссера

| | |
|---|---|
| *Специальность* | Режиссура кино и телевидения |
| *Код* | 55.05.01 |
| *Специализация* | Режиссер игрового кино- и телефильма |
| *Квалификация выпускника* | Режиссер игрового кино- и телефильма |

**Москва**
**2023**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 039CF0930035B466A44637ABB04B6AF49F
Владелец: ПОПОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИИЛОВИЧ
Действителен: с 23.04.2026 до 23.07.2027

## 1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

| Группа компетенций | Категория компетенций | Код |
|---|---|---|
| **Универсальные** | - | УК-3 |
| **Общепрофессиональные** | Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса | ОПК-6 |
| **Профессиональные** | - | ПК-4 |
| **Профессиональные** | - | ПК-5 |
| **Профессиональные** | - | ПК-6 |

## 2. Компетенции и индикаторы их достижения

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
|---|---|---|
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | УК-3.1 владеет организационными навыками и основами психологии общения, условиями развития личности и коллектива;<br>УК-3.2 умеет вырабатывать и реализовывать командную стратегию |
| 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. объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения<br>ОПК-6.2. управляет творческим коллективом для достижения поставленных задач в рамках реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения |

| | | |
|---|---|---|
| ПК-4 | Способен и готов к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения | ПК-4.1. знает основы ораторского искусства, новейшие направления и тенденции в искусстве, литературе и кинематографе<br>ПК-4.2. умеет описывать развитие современных поисков в кинематографе, в области телевидения и в других видах искусства<br>ПК-4.3. способен формулировать собственное мнение в отношении современных поисков в кинематографе, в области телевидения и в других видах искусства |
| ПК-5 | Способен организовывать свой труд самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности | ПК-5.1. знает основы эффективной коммуникации в коллективе; основы кинопроизводства; основы самодисциплины<br>ПК-5.2. умеет тщательно и всесторонне планировать свою деятельность как основу работы всего съемочного коллектива<br>ПК-5.3. владеет методами эффективной организации группы, способами рационального распределения, как личных, так и рабочих временных ресурсов (тайм-менеджмент) |
| ПК-6 | Способен в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам | ПК-6.1. знает основы эффективной коммуникации в коллективе<br>ПК-6.2. умеет использовать свой производственный опыт и теоретические знания в целях профессионального совершенствования членов съемочной группы<br>ПК-6.3. способен на основании выработанного творческого решения ставить конкретные задачи всем подразделениям съемочной группы<br>ПК-6.4. умеет в условиях изменяющейся обстановки принимать ответственные творческие и управленческие решения<br>ПК-6.5. владеет способностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, а также вести обучение и оказывать помощь сотрудникам |

## 3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки результатов обучения по дисциплине

## 3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, умения, навыки).

| **Дескрипторы по дисциплине** | **Знать** | **Уметь** | **Владеть** |
|---|---|---|---|
| **Код компетенции** | **УК-3** | | |
| | - основы психологии общения;<br>- условия развития личности и коллектива;<br>- принципы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели | - вырабатывать и реализовывать командную стратегию;<br>- организовывать и руководить работой команды | - организационными навыками;<br>- основами психологии общения;<br>- условиями развития личности и коллектива |
| **Код компетенции** | **ОПК-6** | | |
| | - общие основы теории актерской профессии; специфику и разновидности кино- и тележанров;<br>-теорию литературного, музыкально-драматического, музыкального рапроизведения; методиками работы с актерами; теорией и практикой цифрового кино- монтажа, творчески использовать монтаж как художественное средство;<br>- основы управления в сфере культуры и экранных искусств; основы теории коммуникации, культуру и технику речи, правила речевого этикета;<br>- этапы творческого процесса создания | - уметь донести свои мысли до творческого коллектива, сделать его членов единомышленниками;<br>- реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе; - использовать знания менеджмента в сфере культуры и искусств; осуществлять социальное взаимодействие, толерантно воспринимая национальные, социальные и культурные и иные различия; применять знания социальной психологии | - навыками режиссерского анализа; навыками менеджмента, коммуникации, умения работать в команде, навыками распределения обязанностей и художественных вкладов участников творческого процесса;<br>- навыками профессионального лидерства |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | целостного художественного аудиовизуального произведения | | |
| **Код компетенции** | **ПК-4** | | |
| | - содержание этапов производственного цикла кино и ТВ и выполняемые на них работы; задачи режиссёра на различных стадиях производственного процесса;<br>- характер взаимодействий режиссёра с другими участниками съёмочного процесса | - планировать творческие и производственные работы, с учётом особенностей будущего аудиовизуального произведения | - навыками эффективной работы с различными участниками производственного процесса |
| **Код компетенции** | **ПК-5** | | |
| | - основы современной техники и технологии кино- и видеоаппаратуры; историю и теорию режиссуры; методику работы режиссера на съемках фильма;<br>- содержание понятия времени и его виды, как ключевого ресурса в формировании новой парадигмы управления;<br>- взаимосвязь и значение ТМ в регулировании отношений | - применять на практике наиболее интересные и прогрессивные достижения общественной и творческой мысли; тщательно и всесторонне планировать свою деятельность как основу работы всего съемочного коллектива;<br>- объединять и направлять творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, и других членов творческой группы в процессе подготовки и создания кинопроизведения, утверждать состав творческой группы;<br>-логически последовательно строить траекторию | - навыками руководства творческо-производственной деятельностью;<br>- навыками работы с автором сценария, актерами-исполнителями, и другими членами творческой группы в процессе подготовки и создания кинопроизведения; владеет методами эффективной организации группы, способами рационального распределения, как личных, так и рабочих временных ресурсов (тайм-менеджмент);<br>- навыками руководства творческо-производственной деятельностью; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | саморазвития на основе персональной ТМ-системы;<br>- анализировать и применять в своей деятельности нормы организации и планирования времени | - понятийно-категориальным аппаратом ТМ; навыками работы с технологиями, методами, приемами и инструментарием ТМ;<br>- приемами оптимизации времени и средствами сокращения потерь времени |
| **Код компетенции** | **ПК-6** | | |
| | - основы эффективной коммуникации в коллективе | - использовать свой производственный опыт и теоретические знания в целях профессионального совершенствования членов съемочной группы;<br>- в условиях изменяющейся обстановки принимать ответственные творческие и управленческие решения | - способностью на основании выработанного творческого решения ставить конкретные задачи всем подразделениям съемочной группы;<br>- способностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, а также вести обучение и оказывать помощь сотрудникам |

## 4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мастерство режиссера» является дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами, как: «История зарубежного кино», «Кинотехника и кинотехнология», «Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма» и др.

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: художественно-творческий, творческопроизводственный.

Специализация программы установлена путем её ориентации на сферу профессиональной деятельности выпускников: Режиссер игрового кино-и телефильма.

## 5. Объем дисциплины

| *Виды учебной работы* | Формы обучения |
|---|---|
| | Очная |
| **Общая трудоемкость**: зачетные единицы/часы | 21/ 756 |
| **Контактная работа**: | |
| Занятия лекционного типа | 134 |
| Занятия семинарского типа | 416 |
| Промежуточная аттестация: **зачет / зачет с оценкой / экзамен /курсовая работа** | 36,7 |
| **Самостоятельная работа** (СРС) | 169,3 |

**6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

### 6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

#### 6.1.1. Очная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Виды учебной работы (в часах) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Контактная работа | | | | | | Самостоятельная работа |
| | | Занятия лекционного типа | | Занятия семинарского типа | | | | |
| | | Лекции | Иные учебные занятия | Семинары | Практические занятия | Лабораторные раб. | Иные занятия | |
| 1. | Тема 1. Введение. Режиссер в кино и на телевидении. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 2. | Тема 2. Идея и тема. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 3. | Тема 3. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 4. | Тема 4. Замысел и его реализация. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 5. | Тема 5. Сценарий в кино и на телевидении. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 6. | Тема 6. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 7. | Тема 7. Основные приемы (виды) съемок. | 6 | | 20 | | | | 8 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Организация динамики программы и телефильма. | | | | | | | |
| 8. | Тема 8. Формирование изобразительного материала. Работа с оператором и художниками (художник — постановщик, художник по костюмам). | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 9. | Тема 9. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 10. | Тема 10. Основы монтажа. Работа режиссера с монтажером. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 11. | Тема 11. Разработка проекта документального телефильма. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 12. | Тема 12. Режиссерская экспликация. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 13. | Тема 13. Режиссерский (постановочный) сценарий. Раскадровки. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 14. | Тема 14. Предподготовительный период. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 15. | Тема 15. Подготовительный период. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 16. | Тема 16. Съемочный период. | 8 | | 20 | | | | 8 |
| 17. | Тема 17. Монтажный период. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 18. | Тема 18. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж. | 6 | | 20 | | | | 8 |
| 19. | Тема 19. Работа режиссера над игровыми фильмами. | 6 | | 14 | | | | 8 |
| 20. | Тема 20. Основы актерского мастерства. Работа с актером. | 6 | | 14 | | | | 8 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Тема 21. Авторское право. Договор с режиссером. | 6 | | 14 | | | | 8 |
| 22. | Тема 22. Реклама и PR: Презентация. Дистрибьюция. | 6 | | 14 | | | | 1,3 |
| | **Промежуточная аттестация** | **36,7** | | | | | | |
| | **Курсовая работа** | **10** | | | | | | |
| | **Итого** | **134** | | **416** | | | | **169,3** |

## 6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

### 6.2.1. Содержание лекционного курса

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание лекционного курса |
|---|---|---|
| 1. | 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 постановщиках, открытиях в монтаже и киноязыке Л.Кулешова («эффект Кулешова»), С. Эйзенштейна («монтаж аттракционов»), А.Тарковского, творчестве Ч. Чаплина, А.Хичкока, 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, По картине В. Сурикова «Боярыня Морозова» сделать условную сьемку 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». |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | 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. |
| 3. | 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 произведениях 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. |
| 4. | 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 концепция, 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. |
| 5. | 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. |
| 6. | Тема 6. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор. | По этой теме рассматриваются такие вопросы, как: экономические требования к планированию съемочного процесса, сьемка по объектам, временам года, суток, особенности организации павильонных, натурных и экспедиционных сьемок. А также: предварительное освоение объектов режиссера с творческой и технической группой, организация репетиций с актерами и без актеров, работа с массовкой и групповкой во время сьемок, 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 прочитать такие книги, как «Продюсирование и режиссура короткометражного кино- и видеофильма» (авторы Девид К. Ирвиннг и Питер В. Ри); «Краткая инструкция для начинающего продюсера» (автор Александр Атанесян); «Управление производством теле - кино- и видеофильмов» (автор Ричард Гейтс). |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Тема 7. Основные приемы (виды) съемок. Организация динамики программы и телефильма. | По этой теме изучаются основные и самые распространенные виды и приемы сьемок, как то: панорама, так называемая «восьмерка», сьемка 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 сьемках и т.д. Освоение этой темы состоит из трех частей. Лекции: когда и для чего, как правило, применяется тот или иной метод сьемок. Показ отрывков из фильмов и телепередач, когда наиболее точно и эффектно используется тот или иной способ сьемок. 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. начале фильма). «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 сьемок. |
| 8. | 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 сьемки, 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» , «Летят журавли» и др. А также с работой великолепных отечественных художников кино: Людмила Кусакова (ф. «Обыкновенное чудо», |

| | | |
|---|---|---|
| | | «Покровские 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». |
| 9. | Тема 9. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором. | По этой теме рассматриваются такие вопросы, как: работа режиссера с композитором и звукорежиссером, 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 знакомятся 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 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, записанной в этой системе и на семинарском занятии подготовить анализ звуковой партитуры, сделанной в новых технологиях. |
| 10. | 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».) |
| 11. | 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 сценарии, 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. Дворцевой), «Лешкин луг» (А.Погребной), «Форпост», «XX век» (А.Пелешян), «Рожденные в СССР» (С.Мирошниченко) и др. |
| 12. | 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 сьемок, 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 сверзадачи и сквозного действия, образов- характеров, специфики мест сьемок, развернутое толкование сценария средствами, которыми режиссер предполагает воспользоваться для осуществления своего замысла: изобразительных, музыкальных, шумовых и т.д. формат экспликации написание экспликации в свободной форме, основные пункты экспликации: 1. О чем история вашего фильма? 2. В каком жанре снимается фильм? 3. Где происходит действие фильма? |
| 13. | 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 сьемки. 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.» |
| 14. | 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. |
| 15. | 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)? |
| 16. | 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 сьемок с одновременным монтажем, просмотр и оценка отснятого материала, пересьема 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. |
| 17. | 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 сьемки, 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 сьемок. А также, что лучшие специалисты в области монтажа отдают предпочтение не технике, а тому, что называется «рассказать историю». |
| 18. | 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. |
| 19. | Тема 19. 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 сьемки 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 конктретные и обязательные картины к просмотру. Каждый выбирает свою фильмотеку. |
| 20. | Тема 20. 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 сьемках, 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 режиссера; Карпушки М. Уроки мастера; Подвиг В., Черненко А. Мастерская Сергея Бондарчука; Ершов П. Технология актерского искусства. |
| 21. | Тема 21. 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. |
| 22. | Тема 22. 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. |

### 6.2.2. Содержание практических занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание практических занятий |
|---|---|---|
| 1. | 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 постановщиках, открытиях в монтаже и киноязыке Л.Кулешова («эффект Кулешова»), С. Эйзенштейна («монтаж аттракционов»), А.Тарковского, творчестве Ч. Чаплина, А.Хичкока, 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, По картине В. Сурикова «Боярыня Морозова» сделать условную сьемку 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». |
| 2. | 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. |
| 3. | 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 произведениях 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. |
| 4. | 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 концепция, 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. |
| 5. | 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. |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Тема 6. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор. | По этой теме рассматриваются такие вопросы, как: экономические требования к планированию съемочного процесса, сьемка по объектам, временам года, суток, особенности организации павильонных, натурных и экспедиционных сьемок. А также: предварительное освоение объектов режиссера с творческой и технической группой, организация репетиций с актерами и без актеров, работа с массовкой и групповкой 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 прочитать такие книги, как «Продюсирование и режиссура короткометражного кино- и видеофильма» (авторы Девид К. Ирвиннг и Питер В. Ри); «Краткая инструкция для начинающего продюсера» (автор Александр Атанесян); «Управление производством теле - кино- и видеофильмов» (автор Ричард Гейтс). |
| 7. | Тема 7. Основные приемы (виды) съемок. Организация динамики программы и телефильма. | По этой теме изучаются основные и самые распространенные виды и приемы сьемок, как то: панорама, так называемая «восьмерка», сьемка 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 сьемках и т.д. Освоение этой темы состоит из трех частей. Лекции: когда и для чего, как правило, применяется тот или иной метод сьемок. Показ отрывков из фильмов и телепередач, когда наиболее точно и эффектно используется тот или иной способ сьемок. 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. начале фильма). 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 сьемок. |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | 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 сьемки, 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», «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». |
| 9. | Тема 9. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором. | По этой теме рассматриваются такие вопросы, как: работа режиссера с композитором и звукорежиссером, 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 знакомяться 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 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, записанной в этой системе и на семинарском занятии подготовить анализ звуковой партитуры, сделанной в новых технологиях. |
| 10. | 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».) |
| 11. | 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 сценарии, 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. Дворцевой), «Лешкин луг» (А.Погребной), «Форпост», «XX век» (А.Пелешян), «Рожденные в СССР» (С.Мирошниченко) и др. |
| 12. | 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 сьемок, 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 сверзадачи и сквозного действия, образов- характеров, специфики мест сьемок, развернутое толкование сценария средствами, которыми режиссер предполагает воспользоваться для осуществления своего замысла: изобразительных, музыкальных, шумовых и т.д. формат экспликации написание экспликации в свободной форме, основные пункты экспликации: 1. О чем история вашего фильма? 2. В каком жанре снимается фильм? 3. Где происходит действие фильма? |
| 13. | 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, 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 сьемки. 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.» |
| 14. | 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. |
| 15. | 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)? |
| 16. | 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 сьемок с одновременным монтажем, просмотр и оценка отснятого материала, пересьема 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. |
| 17. | 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 сьемки, 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 сьемок. А также, что |

| | | |
|---|---|---|
| | | лучшие специалисты в области монтажа отдают предпочтение не технике, а тому, что называется «рассказать историю». |
| 18. | 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. |
| 19. | Тема 19. 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 сьемки небольших учебных игровых этюдов, фильмов, а затем и короткометражной игровой новеллы. Это и многочисленные просмотры с анализом художественных картин. Диапозон 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. |
| 20. | Тема 20. 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 сьемках, 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. |
| 21. | Тема 21. 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» обьяснить только режиссер-педагог, режиссер — практик. |
| 22. | Тема 22. 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. |

### 6.2.3. Содержание самостоятельных занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание самостоятельных занятий |
|---|---|---|
| 1. | 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 постановщиках, 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 сьемку 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». |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | 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. |
| 3. | 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 произведениях 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. |
| 4. | 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 концепция, 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. |
| 5. | 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. |
| 6. | Тема 6. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор. | По этой теме рассматриваются такие вопросы, как: экономические требования к планированию съемочного процесса, сьемка по объектам, временам года, суток, особенности организации павильонных, натурных и экспедиционных сьемок. А также: предварительное освоение объектов режиссера с творческой и технической группой, организация репетиций с актерами и без актеров, работа с массовкой и групповкой 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 прочитать такие книги, как «Продюсирование и режиссура короткометражного кино- и видеофильма» (авторы Девид К. Ирвиннг и Питер В. Ри); «Краткая инструкция для начинающего продюсера» (автор Александр Атанесян); «Управление производствомт теле - кино- и видеофильмов» (автор Ричард Гейтс). |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Тема 7. Основные приемы (виды) съемок. Организация динамики программы и телефильма. | По этой теме изучаются основные и самые распространенные виды и приемы сьемок, как то: панорама, так называемая «восьмерка», сьемка 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 сьемках и т.д. Освоение этой темы состоит из трех частей. Лекции: когда и для чего, как правило, применяется тот или иной метод сьемок. Показ отрывков из фильмов и телепередач, когда наиболее точно и эффектно используется тот или иной способ сьемок. 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. начале фильма). 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 сьемок. |
| 8. | 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 обьектов при помощи различных приемов сьемки, 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» , «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». |
| 9. | Тема 9. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором. | По этой теме рассматриваются такие вопросы, как: работа режиссера с композитором и звукорежиссером, 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 знакомяться 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 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, записанной в этой системе и на семинарском занятии подготовить анализ звуковой партитуры, сделанной в новых технологиях. |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | 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».) |
| 11. | 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 сценарии, 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. Дворцевой), «Лешкин луг» (А.Погребной), «Форпост», «XX век» (А.Пелешян), «Рожденные в СССР» (С.Мирошниченко) и др. |
| 12. | 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 сьемок, 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 сверзадачи и сквозного действия, образов- характеров, специфики мест сьемок, развернутое толкование сценария средствами, которыми режиссер предполагает воспользоваться для осуществления своего замысла: изобразительных, музыкальных, шумовых и т.д. формат экспликации написание экспликации в свободной форме, основные пункты экспликации: 1. О чем история вашего фильма? 2. В каком жанре снимается фильм? 3. Где происходит действие фильма? |
| 13. | 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, 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 сьемки. 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.» |
| 14. | 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. |
| 15. | 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)? |
| 16. | 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 сьемок с одновременным монтажем, просмотр и оценка отснятого материала, пересьема 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. |
| 17. | 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 сьемки, 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 сьемок. А также, что лучшие специалисты в области монтажа отдают предпочтение не технике, а тому, что называется «рассказать историю». |
| 18. | 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. |
| 19. | Тема 19. 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 сьемки небольших учебных игровых этюдов, фильмов, а затем и короткометражной игровой новеллы. Это и многочисленные просмотры с анализом художественных картин. Диапозон 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 конктретные и обязательные картины к просмотру. Каждый выбирает свою фильмотеку. |
| 20. | Тема 20. 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 сьемках, 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. |
| 21. | Тема 21. 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. |
| 22. | Тема 22. 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. |

### 6.2.4. Содержание индивидуальных занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание индивидуальных занятий |
|---|---|---|
| 1. | 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 постановщиках, 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, По картине В. Сурикова «Боярыня Морозова» сделать условную сьемку 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». |
| 2. | 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. |
| 3. | 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 произведениях 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. |
| 4. | 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 концепция, 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. |
| 5. | 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. |
| 6. | 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 массовкой и групповкой 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 прочитать такие книги, как «Продюсирование и режиссура короткометражного кино- и видеофильма» (авторы Девид К. Ирвиннг и Питер В. Ри); «Краткая инструкция для начинающего продюсера» (автор Александр Атанесян); «Управление производством теле - кино- и видеофильмов» (автор Ричард Гейтс). |
| 7. | 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 сьемках 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. 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. |
| 8. | 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 обьектов 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», «Летят журавли» и др. А также с работой великолепных отечественных художников кино: Людмила Кусакова ( ф. «Обыкновенное чудо», «Покровские 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». |
| 9. | Тема 9. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором. | По этой теме рассматриваются такие вопросы, как: работа режиссера с композитором и звукорежиссером, 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 знакомятся 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 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, записанной в этой системе и на семинарском занятии подготовить анализ звуковой партитуры, сделанной в новых технологиях. |
| 10. | 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».) |
| 11. | 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 сценарии, 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. Дворцевой), «Лешкин луг» (А.Погребной), «Форпост», «XX век» (А.Пелешян), «Рожденные в СССР» (С.Мирошниченко) и др. |
| 12. | 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 сверзадачи и сквозного действия, образов- характеров, специфики мест сьемок, развернутое толкование сценария средствами, которыми режиссер предполагает воспользоваться для осуществления своего замысла: изобразительных, музыкальных, шумовых и т.д. формат экспликации написание экспликации в свободной форме, основные пункты экспликации: 1. О чем история вашего фильма? 2. В каком жанре снимается фильм? 3. Где происходит действие фильма? |
| 13. | 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 сьемки. 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.» |
| 14. | 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. |
| 15. | 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)? |
| 16. | 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 сьемок с одновременным монтажем, просмотр и оценка отснятого материала, пересьемка 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. |
| 17. | 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 сьемочной камеры, монтажа с изменением направления сьемочной камеры, монтажа с изменением направления сьемки, 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». |
| 18. | Тема 18. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж. | По этому направлению рассматриваются и изучаются следующие темы: подготовка материала к по 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. |
| 19. | Тема 19. 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. Диапозон 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 конктретные и обязательные картины к просмотру. Каждый выбирает свою фильмотеку. |
| 20. | Тема 20. 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. |
| 21. | Тема 21. 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. |
| 22. | Тема 22. 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. |

## 7. Текущий контроль по дисциплине (модулю) в рамках учебных занятий

В рамках текущего контроля преподаватель самостоятельно может проводить следующие мероприятия:

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) | Наименование оценочного средства |
|---|---|---|
| 1. | Тема 1. Введение. Режиссер в кино и на телевидении. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 2. | Тема 2. Идея и тема. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 3. | Тема 3. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 4. | Тема 4. Замысел и его реализация. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 5. | Тема 5. Сценарий в кино и на телевидении. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 6. | Тема 6. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 7. | Тема 7. Основные приемы (виды) съемок. Организация динамики программы и телефильма. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 8. | Тема 8. Формирование изобразительного материала. Работа с оператором и художниками (художник — постановщик, художник по костюмам). | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | Тема 9. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 10. | Тема 10. Основы монтажа. Работа режиссера с монтажером. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 11. | Тема 11. Разработка проекта документального телефильма. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 12. | Тема 12. Режиссерская экспликация. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 13. | Тема 13. Режиссерский (постановочный) сценарий. Раскадровки. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 14. | Тема 14. Предподготовительный период. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 15. | Тема 15. Подготовительный период. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 16. | Тема 16. Съемочный период. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 17. | Тема 17. Монтажный период. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 18. | Тема 18. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 19. | Тема 19. Работа режиссера над игровыми фильмами. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 20. | Тема 20. Основы актерского мастерства. Работа с актером. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 21. | Тема 21. Авторское право. Договор с режиссером. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |
| 22. | Тема 22. Реклама и PR: Презентация. Дистрибьюция. | Опрос, практическое, творческое задание, коллоквиум, тестирование |

## 8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

*8.1. Основная литература*

1. Светлакова Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств / Е.Ю. Светлакова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 152 с. — 978-5-8154-0150-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22077.html

2. Шилова И.М. Хроники кинопроцесса. Выпуск № 7 (фильмы 2013 года) [Электронный ресурс] / И.М. Шилова. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015. — 285 c. — 978-5-87149-175-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38456.html
3. Козинцев, Г. М. О режиссуре. О комическом, эксцентрическом и гротескном искусстве. Наш современник Вильям Шекспир: учебное пособие / Г. М. Козинцев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4173-0. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119606

*8.2. Дополнительная литература*

1. Кино в театре, театр в кино [Электронный ресурс]: материалы научнопрактической конференции / А.М. Высочанская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015. — 237 c. — 978-5-87149-174-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38457.html 2. Кино и коллективная идентичность [Электронный ресурс] / М.И. Жабский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. — 302 c. — 978-5-87149-162-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30619.html
3. Мариевская Н.Е. Время в кино [Электронный ресурс] / Н.Е. Мариевская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Прогресс-Традиция, 2015. — 352 c. — 978-5-89826-439-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27900.html
4. Красинский А.В. История моего кино [Электронный ресурс] / А.В. Красинский.
— Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2014. — 248 c. — 978-985-08-1679-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29458.html
5. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф: учебно-методическое пособие / И. Б. Шубина. — 4-е, стер. — СанктПетербург: Планета музыки, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-5755-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149643

*9.3. Периодические издания:*

1.Журнал «Сеанс» (http://seance.ru/magazine/)

*9.4. Видеотека (фильмотека)*

1. «Веселые ребята». Реж.- Г. Александров (2 диска)/ ООО «Формула цвета», 2010.
2. «Свой среди чужих, чужой среди своих». Реж.- Н. Михалков / «Мосфильм», 1974.
3. «Утомленные солнцем». Реж.- Н. Михалков / Студия «Три тэ», Россия-Франция, 1994.

**9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

1. Электронная Библиотечная Система IPRbooks
2. Электронная Библиотечная Система https://e.lanbook.com/

3. Общероссийский кинопортал Киномания: KinoMania.Ru – кино-портал Сведения об актерах и режиссерах: биографии, творческий путь, фотографии. Фильмографии, полученные награды. Подборка рецензий на кинокартины. Информация о лидерах проката в США и России: http://www.kinomania.ru .
4. Официальный сайт Музея кино (Москва): http://www. museikino.ru.
5. https://www.filmpro.ru/materials/journal/news
6. http://fictionbook.ru/genre/art/cinema_theatre/
7. https://www.kinopoisk.ru/
8. https://www.film.ru/
9. https://www.afisha.ru/msk/cinema/
10. http://www.domkino.tv/announce
11. https://snob.ru/selected/entry/102778
12. http://www.r-reforms.ru/articles/zhanri-igrovogo-filma.html
13. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/637818

## 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;
- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов;
- выполнение самостоятельных практических работ;
- подготовка к экзаменам непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д.

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего

семестра.

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.

3. Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.

**11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

1. Microsoft Windows Server;
2. Семейство ОС Microsoft Windows;
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом;
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (КонсультантПлюс);
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Система ГАРАНТ);

**12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

12.1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для преподавателя; доска (маркерная).

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе для преподавателя, колонки, проектор, экран.

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства: Windows 10, КонсультантПлюс, Kaspersky Endpoint Security.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:

Adobe Reader, Yandex Browser, пакет LibreOffice, МТС Линк, Gimp, FreeCAD.

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

12.2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для преподавателя; доска (маркерная).

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе для преподавателя; компьютеры в сборе для обучающихся; колонки; проектор, экран.

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства: Windows 10, КонсультантПлюс, Kaspersky Endpoint Security.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:

Adobe Reader, Yandex Browser, пакет LibreOffice, МТС Линк, Gimp, FreeCAD.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

## 13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские (практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета.

### 13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

### 13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («*мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.*) используются следующие:

- *диспут*
- *анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач*
- *ролевая игра;*
- *круглый стол;*
- *мини-конференция*
- *дискуссия*
- *беседа.*

### 13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Приложение

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

---

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
# ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
# ПО ДИСЦИПЛИНЕ

## Мастерство режиссера

| | |
|---|---|
| *Специальность* | Режиссура кино и телевидения |
| *Код* | 55.05.01 |
| *Специализация* | Режиссер игрового кино- и телефильма |
| *Квалификация выпускника* | Режиссер игрового кино- и телефильма |

**Москва**
**2023**

## 1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

| Группа компетенций | Категория компетенций | Код |
|---|---|---|
| **Универсальные** | - | УК-3 |
| **Общепрофессиональные** | Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса | ОПК-6 |
| **Профессиональные** | - | ПК-4 |
| **Профессиональные** | - | ПК-5 |
| **Профессиональные** | - | ПК-6 |

## 2. Компетенции и индикаторы их достижения

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
|---|---|---|
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | УК-3.1 владеет организационными навыками и основами психологии общения, условиями развития личности и коллектива;<br>УК-3.2 умеет вырабатывать и реализовывать командную стратегию |
| 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. объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения<br>ОПК-6.2. управляет творческим коллективом для достижения поставленных задач в рамках реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения |

| | | |
|---|---|---|
| ПК-4 | Способен и готов к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения | ПК-4.1. знает основы ораторского искусства, новейшие направления и тенденции в искусстве, литературе и кинематографе<br>ПК-4.2. умеет описывать развитие современных поисков в кинематографе, в области телевидения и в других видах искусства<br>ПК-4.3. способен формулировать собственное мнение в отношении современных поисков в кинематографе, в области телевидения и в других видах искусства |
| ПК-5 | Способен организовывать свой труд самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности | ПК-5.1. знает основы эффективной коммуникации в коллективе; основы кинопроизводства; основы самодисциплины<br>ПК-5.2. умеет тщательно и всесторонне планировать свою деятельность как основу работы всего съемочного коллектива<br>ПК-5.3. владеет методами эффективной организации группы, способами рационального распределения, как личных, так и рабочих временных ресурсов (тайм-менеджмент) |
| ПК-6 | Способен в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам | ПК-6.1. знает основы эффективной коммуникации в коллективе<br>ПК-6.2. умеет использовать свой производственный опыт и теоретические знания в целях профессионального совершенствования членов съемочной группы<br>ПК-6.3. способен на основании выработанного творческого решения ставить конкретные задачи всем подразделениям съемочной группы<br>ПК-6.4. умеет в условиях изменяющейся обстановки принимать ответственные творческие и управленческие решения<br>ПК-6.5. владеет способностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, а также вести обучение и оказывать помощь сотрудникам |

**3.2.Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**

| Шкала оценивания | Индикаторы достижения | Показатели оценивания результатов обучения |
|---|---|---|
| ОТЛИЧНО/ЗАЧТЕНО | Знает: | - студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,<br>- на основе системных научных знаний делает квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. |
| | Умеет: | - студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. |
| | Владеет: | - студент владеет рациональными методами (с использованием рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;<br>При решении продемонстрировал навыки<br>- выделения главного,<br>- связкой теоретических положений с требованиями руководящих документов,<br>- изложения мыслей в логической последовательности,<br>- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |
| ХОРОШО/ЗАЧТЕНО | Знает: | - студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,<br>- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно их верифицирует. |
| | Умеет: | - студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу. |
| | Владеет: | - студент в целом владеет рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;<br>При решении смог продемонстрировать достаточность, но не глубинность навыков<br>- выделения главного,<br>- изложения мыслей в логической последовательности.<br>- связки теоретических положений с требованиями руководящих документов,<br>- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |

| | | |
|---|---|---|
| УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ЗАЧТЕНО | Знает: | - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении;<br>- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы;<br>- слабо аргументирует научные положения;<br>- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;<br>- частично владеет системой понятий. |
| | Умеет: | - студент в основном умеет решить учебно-профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие документы. |
| | Владеет: | - студент владеет некоторыми рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;<br>При решении продемонстрировал недостаточность навыков<br>- выделения главного,<br>- изложения мыслей в логической последовательности.<br>- связки теоретических положений с требованиями руководящих документов,<br>- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |
| Компетенция не достигнута | | |
| НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ НЕ ЗАЧТЕНО | Знает: | - студент не усвоил значительной части материала;<br>- не может аргументировать научные положения;<br>- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;<br>- не владеет системой понятий. |
| | Умеет: | студент не показал умение решать учебно-профессиональную задачу или задание. |
| | Владеет: | не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “удовлетворительно”. |

*При ответе на вопросы в рамках прохождения промежуточной аттестации (зачет/ зачет с оценкой/ экзамен) допускается вольная формулировка ответа, по смыслу раскрывающая содержание ответа, указанного в фонде оценочных средств, в качестве верного ответа.*

**4. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки достижения компетенции, соотнесенной с результатами обучения по дисциплине**

**1 СЕМЕСТР**
**УК-3**

1. Как называется синтез документального и игрового кино? Напишите ответ в именительном падеже.

Ответ: Гибридный

2. Укажите оптимальный хронометраж короткометражного фильма. Напишите ответ арабскими цифрами без предлога.
Ответ: 30

3. Укажите оптимальный диапазон хронометража полнометражных фильмов через тире. Напишите ответ арабскими цифрами.
Ответ: 80-120

**1 СЕМЕСТР**
**ОПК-6**

1. Как называется предметная композиция?
Ответ: Натюрморт

2. Как называется фильм, основной материал которого был взят из хроники и других архивных записей?
Ответ: Архивное кино

3. На какой стадии происходит монтаж фильма?
Ответ: Стадия пост-продакшена

**1 СЕМЕСТР**
**ПК-4**

1. На какой стадии происходит цветокоррекция фильма?
Ответ: Стадия пост-продакшена

2. Как называется краткое описание фильма/сценария?
Ответ: Синопсис

3. Как называется расширенное описание фильма/сценария?
Ответ: Тритмент

**1 СЕМЕСТР**
**ПК-5**

1. Назовите главный элемент в фильме-портрете.
Ответ: Кастинг

2. Назовите департамент в производстве кино, который отвечает за декорации.
Ответ: Художественный

3. К какому департаменту относиться реквизитор? Напишите ответ в именительном падеже без предлога.
Ответ: Художественный

**1 СЕМЕСТР**
**ПК-6**

1. К какому департаменту относится осветитель? Напишите ответ в именительном падеже без предлога.
Ответ: Операторский

2. К какому департаменту относится фокус-пуллер? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Операторский

3. К какому департаменту относится гример? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Операторский

**2 СЕМЕСТР**
**УК-3**

1. К какому департаменту относится художник по костюмам? Напишите ответ в именительном падеже без предлога.
Ответ: Художественный

2. К какому департаменту относится второй режиссер? Напишите ответ в именительном падеже без предлога.
Ответ: Режиссерский

3. Как называется прибор, отвечающий за начало съемки, где указывается название фильма, номер сцены, номер дубля и др?
Ответ: Хлопушка

**2 СЕМЕСТР**
**ОПК-6**

1. Кто пишет музыкальное произведение, которое используется в фильме?
Ответ: Композитор

2. Назовите два вида носителя в кинопроизводстве. Напишите ответ через запятую.
Ответ: Пленка, цифра

3. Кто пишет сценарий?
Ответ: Сценарист

**2 СЕМЕСТР**
**ПК-4**

1. Кто монтирует фильм?
Ответ: Режиссер монтажа

2. Укажите, скольким минутам хронометража равна 1 страница сценария. Напишите ответ цифрами.
Ответ: 1

3. Укажите минимальный хронометраж полнометражного фильма. Напишите ответ арабскими цифрами.
Ответ: 60

**2 СЕМЕСТР**
**ПК-5**

1. Кто непосредственно занимается съемкой фильма?
Ответ: Оператор-постановщик

2. Что дороже в производстве, документальный или игровой фильм? Напишите ответ без слова “фильм”.
Ответ: Игровой

3. Что такое подвижная камера (живая камера)?
Ответ: съемка, произведенная с рук

**2 СЕМЕСТР**
**ПК-6**

1. Как называется фильм, основной материал которого составляют фотографии?
Ответ: Фотофильм

2. В чем самое важное отличие фотофильма от обычного?
Ответ: Нет движения в кадре

3. Как называется голос, который не имеет прямой связи с происходящим на экране, голос, который комментирует происходящее.
Ответ: Закадровый голос

**3 СЕМЕСТР**
**УК-3**

1. Как называется один из основных способов повествования в фотофильме?
Ответ: Закадровый голос

2. Назовите самый знаменитый фотофильм Криса Маркера.
Ответ: Взлетная полоса

3. Как называется описание фильма в одном предложении?
Ответ: Логлайн

**3 СЕМЕСТР**
**ОПК-6**

1. Как называются примерно нарисованные кадры фильма?
Ответ: Раскадровка

2. Фотофильм является короткометражным фильмом или полнометражным?
Ответ: Короткометражным

3. Как называется эффект наложения двойной экспозиции? Напишите ответ без слова “эффект”.
Ответ: Двойная экспозиция

**3 СЕМЕСТР**
**ПК-4**

1. Как называется самый трудоемкий этап производства фильма? Напишите ответ без слова “этап”.
Ответ: Съемочный

2. Как называется музыка, которая используется в фильме?
Ответ: Саундтрек

3. Как называется съемка на улице? Напишите ответ без слова “съемка”.
Ответ: Натурная

**3 СЕМЕСТР**
**ПК-5**

1. Что означает съемка в интерьере?
Ответ: Съемка в помещении

2. Что такое съемка при естественном освещении?
Ответ: без использования световых приборов

3. Какой прибор лучше всего подходит при съемке статичного общего плана?
Ответ: Штатив

**3 СЕМЕСТР**
**ПК-6**

1. Укажите название плана, в котором камера показывает всю сцену, на которой разворачиваются события. Задача такого кадра в том, чтобы позволить зрителю сориентироваться в пространстве и понять, где находятся персонажи относительно друг друга. Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Общий

2. Укажите название плана, где фигура человека показана в диапазоне от пояса по бедра. Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Средний

3. Дополните предложение: “Преимуществом плана … является сильное акцентирование внимания на важном предмете, фрагменте действия или гиперукрупнение эмоции.” Напишите ответ одним словом.
Ответ: деталь

**4 СЕМЕСТР**
**УК-3**

1. Укажите название плана, где фигура человека показана до колена. Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Поколенный

2. Как называется плавный разворот камеры во время съемки? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Панорамирование

3. Как называется план, где изображена голова человека по плечи? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Крупный

**4 СЕМЕСТР**
**ОПК-6**

1. Как называется звук, запись которого происходит одновременно со съемкой изображения? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Синхронный звук

2. Укажите второе название макро-плана. Напишите ответ в именительном падеже через дефис.
Ответ: План-деталь

3. Назовите термин, соответствующий понятиям фронтальный, боковой, сверху, снизу, со спины, три четверти. Напишите ответ одним словом в единственном числе.
Ответ: Ракурс

**4 СЕМЕСТР**
**ПК-4**

1. На каких этапах производства фильма желательно участие режиссера?
Ответ: На всех

2. Укажите авторов известного фильма “Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота”, с которого началась история кино.
Ответ: Братья Люмьер

3. Как называется ответвление в авторском кино, где фильмы отличаются скупой повествовательной динамикой, минималистичной операторской работой и большим хронометражем? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Медленное кино

**4 СЕМЕСТР**
**ПК-5**

1. В каком году был снят фильм «Броненосец Потемкин»? Напишите ответ арабскими цифрами.
Ответ: 1925

2. Как называется фундаментальный труд Андрея Тарковского о кино?
Ответ: Запечатленное время

3. Укажите название сообщества авторов, работавших на киностудии «Ленфильм» в конце 1970-х-1980-х годах.
Ответ: Ленинградская школа

**4 СЕМЕСТР**
**ПК-6**

1. Как называется один из основных способов повествования в фотофильме?
Ответ: Закадровый голос

2. Назовите самый знаменитый фотофильм Криса Маркера.
Ответ: Взлетная полоса

3. Как называется описание фильма в одном предложении?
Ответ: Логлайн

**5 СЕМЕСТР**
**УК-3**

1. Как называются примерно нарисованные кадры фильма?
Ответ: Раскадровка

2. Фотофильм является короткометражным фильмом или полнометражным?
Ответ: Короткометражным

3. Как называется эффект наложения двойной экспозиции? Напишите ответ без слова “эффект”.
Ответ: Двойная экспозиция

**5 СЕМЕСТР**
**ОПК-6**

1. Как называется самый трудоемкий этап производства фильма? Напишите ответ без слова “этап”.
Ответ: Съемочный

2. Как называется музыка, которая используется в фильме?
Ответ: Саундтрек

3. Как называется съемка на улице? Напишите ответ без слова “съемка”.
Ответ: Натурная

**5 СЕМЕСТР**
**ПК-4**

1. Что означает съемка в интерьере?
Ответ: Съемка в помещении

2. Что такое съемка при естественном освещении?
Ответ: без использования световых приборов

3. Какой прибор лучше всего подходит при съемке статичного общего плана?
Ответ: Штатив

**5 СЕМЕСТР**
**ПК-5**

1. Укажите название плана, в котором камера показывает всю сцену, на которой разворачиваются события. Задача такого кадра в том, чтобы позволить зрителю сориентироваться в пространстве и понять, где находятся персонажи относительно друг друга. Напишите ответ в именительном падеже.

Ответ: Общий

2. Укажите название плана, где фигура человека показана в диапазоне от пояса по бедра. Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Средний

3. Дополните предложение: “Преимуществом плана … является сильное акцентирование внимания на важном предмете, фрагменте действия или гиперукрупнение эмоции.” Напишите ответ одним словом.
Ответ: деталь

**5 СЕМЕСТР**
**ПК-6**

1. Укажите название плана, где фигура человека показана до колена. Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Поколенный

2. Как называется плавный разворот камеры во время съемки? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Панорамирование

3. Как называется план, где изображена голова человека по плечи? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Крупный

**6 СЕМЕСТР**
**УК-3**

1. Как называется звук, запись которого происходит одновременно со съемкой изображения? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Синхронный звук

2. Укажите второе название макро-плана. Напишите ответ в именительном падеже через дефис.
Ответ: План-деталь

3. Назовите термин, соответствующий понятиям фронтальный, боковой, сверху, снизу, со спины, три четверти. Напишите ответ одним словом в единственном числе.
Ответ: Ракурс

**6 СЕМЕСТР**
**ОПК-6**

1. На каких этапах производства фильма желательно участие режиссера?

Ответ: На всех

2. Укажите авторов известного фильма “Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота”, с которого началась история кино.
Ответ: Братья Люмьер

3. Как называется ответвление в авторском кино, где фильмы отличаются скупой повествовательной динамикой, минималистичной операторской работой и большим хронометражем? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Медленное кино

**6 СЕМЕСТР**
**ПК-4**

1. В каком году был снят фильм «Броненосец Потемкин»? Напишите ответ арабскими цифрами.
Ответ: 1925

2. Как называется фундаментальный труд Андрея Тарковского о кино?
Ответ: Запечатленное время

3. Укажите название сообщества авторов, работавших на киностудии «Ленфильм» в конце 1970-х-1980-х годах.
Ответ: Ленинградская школа

**6 СЕМЕСТР**
**ПК-5**

1. Как называется драматургический жанр, в котором изображается конфликт мировоззрений, острое и непримиримое противоречие, приводящее к катастрофическим последствиям?
Ответ: Трагедия

2. Как называется жанр, повествующий о серьезных, иногда печальных событиях, но не заканчивающийся трагическим финалом?
Ответ: Драма

3. Как называется жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходами?
Ответ: Комедия

**6 СЕМЕСТР**
**ПК-6**

1. Как называется книга братьев Дарденн, собранная из их дневниковых записей с 1991 по 2014 год. Напишите ответ без кавычек.
Ответ: За спинами наших картин

2. Какой стиль съемки популяризировали Братья Дарден?
Ответ: Документальная камера

3. Какой фильм Андрея Тарковского очень схож с фильмом Стэнли Кубрика «Одиссея 2001» эстетически, но не с точки зрения смысла? Напишите ответ без кавычек.
Ответ: Солярис

**7 СЕМЕСТР**
**УК-3**

1. Как называлось направление в кинематографе Франции конца 1950-х и 1960-х годов, которое образовали молодые режиссеры, ранее имевшие опыт работы кинокритиками или журналистами?
Ответ: Французская новая волна

2. Как называлось направление в кинематографе Дании 90-х годов, в котором режиссеры перестали использовать профессиональное освещение и отказались от художественной постановки?
Ответ: Догма 95

3. Укажите имя и фамилию кинорежиссера, который исследовал в своей книге “Трансцендентальный стиль в кино” кинематограф трех режиссеров Оздц, Брессон, Дрейер.
Ответ: Пол Шредер

**7 СЕМЕСТР**
**ОПК-6**

1. Укажите имя и фамилию французского философа, который написал монументальный труд по теории кино?
Ответ: Жиль Делез

2. Как называется сцена, в которой отсутствует диалог или какое-то другое действие, кроме ходьбы персонажа?
Ответ: Проходка

3. Как называется сцена, в которой отсутствует диалог или какое-то другое действие, кроме движения транспортного средства?
Ответ: Проезд

**7 СЕМЕСТР**
**ПК-4**

1. Какой режиссер является основоположником игрового кино? В ответе укажите имя и фамилию.
Ответ: Жорж Мельес

2. Что проще всего использовать из личного архива героя в фильме портрете?
Ответ: Фотоальбом героя

3. Как называется борьба персонажа с самим собой? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Внутренний конфликт

**7 СЕМЕСТР**
**ПК-5**

1. Что является основой персонажа/героя? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Внутренний конфликт

2. Как называется плавный переход от изображения к черному экрану?
Ответ: Затемнение

3. Как называется поверхность того или иного предмета в кадре?
Ответ: Фактура

**7 СЕМЕСТР**
**ПК-6**

1. Как называется оптика, у которой фокусное расстояние меньше 50 мм? Напишите ответ без слова “оптика”.
Ответ: Широкоугольная

2. Как называется специалист, который с помощью специализированных программ создает компьютерную графику?
Ответ: CG-художник

3. Назовите фамилию российского философа, написавшего двухтомный труд по Сергею Эйзенштейну, сформулировавшего “кодекс сновидца”, оказавшего влияние на многих философов и режиссеров 2010-20-х годов.
Ответ: Подорога

**8 СЕМЕСТР**
**УК-3**

1. Как называются соотношения сторон изображения на экране? Напишите ответ в именительном падеже.

Ответ: Формат кадра

2. Как называется вид монтажной склейки, при которой два последовательных кадра одного и того же объекта снимаются с позиций камеры, незначительно отличающейся от позиции на предыдущем кадре, или вовсе с точно такого же ракурса?
Ответ: Джамп-кат

3. Укажите имя и фамилию автора термина «остранение».
Ответ: Виктор Шкловский

**8 СЕМЕСТР**
**ОПК-6**

1. Как называется фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге?
Ответ: Роуд-муви

2. Помимо режиссерской деятельности, кем еще является Антуан Д'Агата? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Фотограф

3. Какая основная сложность при реализации фото-фильма?
Ответ: Отсутствие движения

**8 СЕМЕСТР**
**ПК-4**

1. Как называется метод съемки как бы из глаз одного из персонажей? Напишите ответ в английской раскладке.
Ответ: POV

2. Укажите фамилию психолога и искусствоведа, который в одной из своих работ сделал литературоведческий разбор новеллы Бунина "Легкое дыхание".
Ответ: Выготский

3. Как называется смотр кинематографических произведений, отобранных экспертами и оцениваемый составом жюри? Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Фестиваль

**8 СЕМЕСТР**
**ПК-5**

1. Назовите исходное событие фильма «Полет Аиста».
Ответ: Кража ребенка

2. Назовите кульминационное событие фильма "Почему рехнулся господин Р".

Ответ: Убийство

3. Назовите кинофильм в котором фабула не равна сюжету. Напишите ответ без кавычек.
Ответ: Необратимость

## 8 СЕМЕСТР
## ПК-6

1. Назовите литературное произведение, в котором фабула не равна сюжету. Напишите ответ в именительном падеже.
Ответ: Легкое дыхание

2. Назовите имя и фамилию режиссера фильма “Оса”.
Ответ: Андреа Арнольд

3. Как называется вступительная часть фильма, которая даёт необходимые сведения о мире фильма, его героях, жизненных обстоятельствах.
Ответ: Экспозиция