

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК) в городе Ташкенте

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

Юлдашев Э.С.
« 30 » 08 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КИНОРЕЖИССУРА

Название дисциплины

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«КИНОРЕЖИССУРА»
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ
«КИНОРЕЖИССЕР»**

Форма обучения

Очно-заочная

Ташкент, 2023

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины – сформировать фундаментальные знания теоретических основ кинорежиссуры и кинодраматургии, а также практические умения специалиста в области режиссуры игрового кино- и телефильма, дать представление о мировом кинопроцессе, его ведущих тенденциях, школах, направлениях и основных элементах экранного языка игрового кино, о наиболее важных для эволюции киноискусства фигурах и их фильмах, сформировать практические профессиональные навыки режиссеров.

Особое внимание в работе со студентами уделяется основным тенденциям режиссуры и эволюции теории режиссуры, почерку режиссеров разных школ, направлений и их вкладу в общемировой кинопроцесс.

Рассматривая возникновение, развитие и взаимовлияние идей и художественных направлений в мировом кино, студенты исследуют художественно-выразительные средства аудиовизуального языка в контексте основных философских и политических моделей XX века, анализируются достижения в области возникновения новых тенденций в смежных искусствах.

Важное место в курсе занимает изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, которые помогают студентам выработать свой собственный взгляд на киноискусство и авторский почерк. Итогом этих занятий являются как письменные, так и практические работы. Обсуждение этих работ проводится с целью коллективного анализа и контроля со стороны мастерской.

Воспитание режиссера игрового кино проходит в постоянном живом диалоге с мастером, в равноправном общении, цель которого – воспитание творческой индивидуальности, высоких личностных качеств.

В рамках подобного общения мастер задает нравственные и творческие ориентиры для студентов, создавая творческий импульс для саморазвития и самосовершенствования учеников.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации

ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы

ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности

ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения

ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя

ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

ПКО-4. Способен осуществлять подбор творческого состава съемочной группы

ПКО-5. Способен осуществлять подбор исполнительского (актерского) состава

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов		
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем	СРС
1 семестр				
1	Введение в режиссуру. Кинематограф в системе культуры	28	28	
2	Роль режиссера в игровом кино и телевидении	30	30	
3	Классификация и жанры кино и ТВ. Универсальность кинематографического образа	30	30	
4	Основы драматургического построения фильма. Режиссерский анализ драматургического материала	30	28	2
	За семестр	118	116	2
2 семестр				
5	Монтаж как основной принцип организации кино- и ТВ зрелища	28	28	
6	Мизансцена. Сценическое и кадровое пространство. Связь театра, кинематографа и телевидения.	30	30	
7	Работа режиссера над сценарием	30	30	
8	Этапы работы режиссера над режиссерским сценарием	30	28	2
	За семестр	118	116	2
3 семестр				
9	Работа режиссера над монтажной формой фильма и эпизода	28	28	
10	Звуковое решение фильма	30	30	
11	Кино и ТВ. Эстетические принципы ТВ и режиссура телевизионного фильма	30	30	
12	Построение документального и игрового	30	28	2

	телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий			
	За семестр	118	116	2
4 семестр				
13	Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические, игровые	20	20	
14	Игровой телевизионный сериал. Клип как жанр экранной миниатюры. Концепция рекламного фильма	20	20	
15	Современные тенденции в кинематографе. Экранное искусство и Интернет	20	20	
16	Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Продвижение фильма: от создания до зрителя.	24	22	2
	Экзамен	36		
	За семестр	120	82	2
	Общая трудоемкость:	474	430	8

2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в режиссуру.

Кинематограф в системе культуры (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Роль и место кинематографа в ряду современных искусств.

Визуальные искусства в жизни современного общества. XX век и новые искусства с технической доминантой: фотография, кинематограф, мультимедиа. Аудиовизуальный язык и новые технологические возможности воплощения художественного замысла.

Связь кинематографа с литературой, театром и музыкой. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа поэпизодной структуры кинопроизведения. Влияние приемов цирка на кинокомедию: эксцентриада, маски, фокусы.

Рождение режиссерских приемов: освоение технических возможностей и методов съемки (документальная реконструкция события, скрытая камера, постановочные планы, обратная съёмка, двойная экспозиция, крупный план и др.) как строение фильма.

Кинематограф в эпоху мультимедийной культуры. Влияние кинематографа и ТВ на развитие культуры.

Тема 2. Роль режиссера в игровом кино и телевидении (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Роль режиссера в создании фильма. Мировоззрение художника как основа творчества. Вопросы художественной правдивости и гражданской ответственности режиссера при работе над фильмом. Авторитет режиссера. Профессиональная этика режиссера. Своеобразие авторского мировосприятия и его отражение на экране. Проблемы нравственности – художник и время, художник и зритель.

Отношение художника к «элитарному» и «массовому» искусству. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности: от замысла до его реализации. Рождение образа. Стилистические особенности режиссерского почерка. Авторская интерпретация факта и перерастание его в образ при помощи художественно-выразительных средств (композиция, планы, ракурс, звук и т.д.).

Современные возможности мультимедийных приемов в работе режиссера над фильмом. Основные мультимедийные приемы: техника, технология, творчество. Режиссер мультимедиа. Палитра режиссера мультимедиа.

Этапы развития телевизионной режиссуры (от репортажей и прямого эфира к постановочным шоу и телесериалам).

Режиссеры и фильмы (анализ фильмов и почерка режиссеров разных направлений).

Основные кинематографические профессии: сценарист, актер, оператор, художник, композитор, звукорежиссер. Формирование съемочной группы.

Этапы работы режиссера над фильмом.

Этапы работы режиссера над фильмом: подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период, сдача фильма.

Подготовительный период. Совместная работа сценариста и режиссера над сценарием. Способы воплощения художественного замысла и поиски режиссерской трактовки сценарного замысла, факта, роли, события, актерского образа, структуры фильма в целом. Совместная работа над образным построением фильма с членами съемочной группы (режиссера, оператора, художника, актеров). Психологические и творческие аспекты сотрудничества. Выбор художественно-выразительных средств. Режиссерский сценарий. Актерские пробы.

Взаимозависимость жанровых особенностей и режиссерской концепции при решении образного и пластического рисунка фильма. Операторская экспликация. Работа режиссера с художником-постановщиком. Цветовая палитра пластического решения кинопроизведения.

Съемочный период. Поиск и выбор съемочных объектов. Работа в павильоне и на съемочной площадке в интерьере. Съемка на натуре.

Монтажно-тонировочный период и озвучание. Монтаж. Поиски звуковых приемов. Озвучание.

«Вертикальный монтаж»: история и современность. Шумы и музыка. Контрапункт. Реалистичный и нереалистичный звук.

Звуковой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Синхронный звук: слово, шумы, музыка. Синхронный звук: факт и образ, художественная и историческая ценность. Технические и творческие проблемы. Синхронный звук в игровом и неигровом кинематографе: история и современные тенденции. Асинхронный звук: образ и поиски выразительности.

Тема 3. Классификация и жанры кино и ТВ.

Универсальность кинематографического образа (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Мир и игра, мир без игры. Игровое и неигровое начало в кинематографе. Игровые средства в неигровом кино. Художественный образ. Особый жанр: фильм-мокьюментари. Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность. Взаимодействие актера и неактера. От замысла к воплощению (основные этапы). Понятия «поэтический» и «прозаический» кинематограф.

Рождение жанров: «живые картины», мелодрамы, комедии (от бытовых до фантастических с использованием трюков и чёрного юмора), костюмно-исторические фильмы, постановочные костюмные «боевики».

Жанр как меняющаяся структура. Основные жанры: трагедия, драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, приключенческие жанры. Эстетика факта и эстетика образа.

Жанры кино и телевидения: общая характеристика, сходство и различие. Характеристика телевизионных жанров.

Синтез жанров в кинематографе как проявление его специфической черты. Герой сквозь призму жанра. Расширение жанровых особенностей на ТВ с внедрением новых технологий.

Понятия «метода» и «стиля». Влияние стиля на жанровые особенности кинопроизведения.

Малые формы кино и ТВ (репортаж, наблюдение, интервью).

Создание атмосферы в кадре. Пространство кадра и течение времени в кадре. Эстетика кадра и его воздействие на зрителя. Раскадровка и применение фото, видеосоставляющих, мультимедийных возможностей современных программ.

Фотография. Виды и жанры фотографии. Фоторепортаж: особенности жанра и его специфические черты. Событийный репортаж. Постановочный репортаж. Пластическое и драматургическое решение фоторепортажа. Особая роль «динамики» в фоторепортаже.

Репортаж: задачи, планирование, съемка. Прогнозирование и предвидение события. Драматургия события. Особенности режиссуры. Репортажная съемка.

Наблюдение: задачи, цели, методы. Скрытая камера. Привычная камера.

Интервью: взаимораскрытие в диалоге. Режиссер-журналист-психолог.

Сюжет: история, особенности драматургии и режиссуры.

Создание конкретных образов. Художественный образ. Индивидуализация действительности в образе. Типизация действительности в образе. Художественный вымысел в образе. Образ и образность: система образов. Содержательность образа. Создание художественного образа и своеобразие творческого почерка режиссера. Эволюция художественно-выразительных средств как авторской интерпретации создания кинематографических образов.

Образ в игровом кино (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Общие черты и различие создания образа в неигровом и игровом кино и на ТВ (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Документальная составляющая в создании образа в игровом кино.

Тема 4. Основы драматургического построения фильма.

Режиссерский анализ драматургического материала (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Виды сценарной записи. Режиссерский анализ драматургического материала.

Способы драматургического построения (от Аристотеля до наших дней: эволюция приемов драматургического построения). Пьеса и сценарий: общие черты и различия. Анализ литературного произведения.

Понятия «идея», «тема», «строение вещи», «конфликт». Фабула и сюжет. Конфликт, тема, характер героя. Частное и общее. Типизация. Рождение замысла. Осмысление

материала, темы, идеи. Сверхзадача. Связь с социальной средой. Сочетание реальности и художественного образного отражения реальности, поступков, характеров. Роль детали в драматургии.

Драматургические элементы фильма. Драматическая ситуация. Драматические перипетии. Развитие конфликта. Развитие события. Развитие и противоречия характера героев, их взаимоотношения. Драматургические акценты и детали. Роль драматурга в работе над фильмом. Развитие сквозного драматургического действия. Структурные элементы фильма. Диалоги. Внутренние монологи – драматургическое и пластическое решение.

Заявка. Расширенная заявка. Синописис. Либретто. Сценарий. Русский и американский способы сценарной записи. Структура сценария. Зрелищность и непрерывность действия. Трехчастная структура сценария. Замысел и оригинальная идея. Описание, действие, диалог. Сценарий и жанр. «Эмоциональный» сценарий А. Ржешевского. Особенности документального сценария (кинонаблюдение, кинорепортаж, кинопровокация в неигровой драматургии).

Виды телевизионных сценариев (информационные и документальные программы, аналитика, художественные жанры – многосерийные телефильмы и сериалы, «мыльные оперы», ситкомы, программы для детей, игровые программы, ток-шоу, прямой эфир, клипы, трейлеры и др.).

«Перевод» литературного сценария в звукозрительную кинематографическую форму. Режиссерская трактовка киносценария, эпизода, сцены, событийного ряда, композиционно-монтажного построения фильма.

Режиссер как соавтор сценария. Взаимодействие драматурга и режиссера при работе над сценарием.

Автор-режиссер на телевидении. Индивидуальность художника и способы воплощения художественного замысла.

Тема 5. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Понятие кадра в кино и на телевидении: общие черты и различие. Формат кадра. Композиция кадра. Основные законы композиционного построения в живописи, в кино и на ТВ. «Живописность» и «реализм» кадра. Кадр постановочный и документальный. Материальный мир в кадре. Восприятие кинокадра.

Крупность. Ракурс как выразительное средство. Построение статичного кадра (фотокадр, кинокадр, телевизионный кадр). Использование оптики и оптических насадок в реализации замысла.

Виды света и цветовое решение статичного и динамичного кадров – общее и различия. Особенность их использования в единстве с режиссерским решением всего фильма в целом.

Взаимодействие кадров – рождение нового смысла – «эффект Кулешова» (теория Л. Кулешова и современный кинематограф). Кадр как ячейка монтажа (С. Эйзенштейн о построении кадра). Понятие о кадре как первичном художественном элементе в системе монтажа.

Темпо-ритмическое построение кадра и монтажной фразы. Длительность кадров. Динамика кадра. Движение в кадре объекта съемки и внутрикадровый монтаж. Виды движения камеры и их композиционно-монтажное сочетание с рядом стоящими планами. Кадры фронтальные и диагональные. Современное построение кинокадра с применением мультимедийных возможностей: компьютерная графика, анимация, комбинированные съемки и т.д.

Телевизионный кадр и мультикамерная съемка. Способы фиксации телевизионного изображения. Восприятие телевизионного кадра.

Понятие «монтаж». Монтажность мышления. Монтажный образ. Функции монтажа: драматургическая и ритмическая.

Реальность и «виртуальная реальность». Кинематографическая условность и ее влияние на монтажное решение. Отражение действительности и безмонтажное построение повествования.

Монтаж как выражение авторского видения мира. Монтаж как способ организации «хронотопа» (М. Бахтин) кинопроизведения. Монтаж как выразительное средство кинематографа.

Монтаж как художественный прием. Стилистические особенности монтажного построения фильма. Влияние драматургического построения на монтажное решение. Монтажная фраза, сцена, эпизод.

Монтаж как технический прием. Длительность кадров. Время, пространство, ритм. Кадры фронтальные и диагональные. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Монтажные склейки. Столкновение как монтажный прием. Плавные монтажные переходы. Использование микшерных переходов. Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, эпизодов.

Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Монтажные школы и стили.

Обзор монтажных теорий и их значение для развития кинематографических приемов как средств художественной выразительности. Основные положения теории Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, М. Ромма, А. Тарковского. Поиски современных режиссеров: открытия и новаторство.

Телевизионный монтаж: основные направления (видео-, компьютерный монтаж, возможности современных пультов и дистанционных управлений вспомогательной и съемочной техникой) и мультикамерная съемка.

Единство ремесла и искусства.

Тема 6. Мизансцена. Сценическое и кадровое пространство.

Связь театра, кинематографа и телевидения (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Мера условности в театре и в кинематографе: сходство и различия. Театральная мизансцена. Организация предкамерного пространства. Единство и противоположность работы режиссера в театре и в кинематографе. Теория К.С. Станиславского, его понимание проблем сверхзадачи и сквозного действия.

Понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Композиция сценического пространства. Мизансцена в кино и в театре: сходство и различия. Разработка эскизов декораций. Историческая и этнографическая достоверность. Декорация как игровая площадка актерского действия. Декорация в павильоне и на натуре. Освоение съемочного объекта. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены. Монтажная композиция эпизода, монтажность мизансцены.

Понятие «мизанкадр». Основные виды мизансцены: монтажная, динамическая, глубинная, комбинированной формы. Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра.

Построение мизансцены. Работа режиссера над мизансценой на съемке. Мизансцена и движение камеры (ПНР, внутрикадровый монтаж). Возможности приемов операторского пластического решения мизансцены (сменная оптика, фильтры, стедикам, вспомогательная операторская техника и т.д.). Роль освещения и цветового решения при разработке мизансцены.

Работа режиссера с актером над мизансценой.

Работа режиссера с актером – особенности. Кинокадр как часть единой актерской сцены. Комбинированные съемки и мизансцена. Использование компьютерных программ при решении сложной мизансцены. Виртуальная студия и ее возможности.

Особенность построения телевизионной мизансцены. Многокамерная съемка и работа на пульте.

Тема 7. Работа режиссера над сценарием (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Конфликты и характер персонажей. Характеры статичные и развивающиеся. Эпизоды экспозиционные, перипетийные и финальные. Структура эпизода. Начало и конец. Действенность экспозиции. Движение замысла. Развитие внутренней темы. Начало и конец фильма. Замаскированность драматургической конструкции. Диалог. Производственные требования к сценарию. Эпический, метафорический, комедийный материал. Анализ классических произведений и их экранизация.

Сценарий. Режиссерская разработка. Утверждение выполненной работы.

Тема 8. Этапы работы режиссера над режиссерским сценарием (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Работа режиссера с актером, с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком во время работы над режиссерским сценарием.

Режиссерский сценарий как кинематографическая форма и план действий режиссера. Постановочный сценарий. Режиссерский замысел. Его образ. Видение фильма. Расстановка смысловых и художественных акцентов. Стилистая концепция режиссера. Работа режиссера над режиссерской экспликацией. Поиски жанрового решения фильма. Творческий метод и особенности выбора художественно-выразительных средств. Творческий и профессиональный подход к анализу кинопроизведений разного жанра. Анализ режиссерских приемов разных школ и направлений.

Работа режиссера с актером. Реализация режиссерского замысла через актера. Выбор актера и проблема актерского ансамбля в фильме. Пробы актеров. Особенности работы актера в кино. Стиль режиссера, его эстетические концепции и способы существования актера перед камерой. Работа над ролью. Поиск костюма и грима. Репетиции в подготовительном периоде, перед съемкой и в процессе съемок. Работа актера в эпизоде и в кадре. Импровизация в работе актера. Дубли и варианты. Просмотр и обсуждение с актерами отснятого материала. Работа с актерами-исполнителями эпизодических ролей. Творческий метод в работе режиссера с актером, с актерским ансамблем, с массовой группой.

Анализ актерской игры и стиля в актерской игре.

Анализ влияния документального и игрового начал. Работа с исполнителем-неактером. Работа с детьми и ее особенности.

Работа с оператором и художником. Графический рисунок и процесс раскадровки. Совместные поиски стилистического и образного решения и путей его реализации. Зрелищность фильма. Пластическое решение и принципы съемки.

Трактовка образов и характеров. Трактовка среды и атмосферы. Поиски темпоритмического рисунка. Ритмическое обогащение действия. Анализ пластического решения кинопроизведений и сравнительная характеристика с живописью, с графикой.

Тайна и «музыкальность» фильма. Понимание трансформации приемов и стилей в кинематографе и смежных видах искусства.

Тема 9. Работа режиссера над монтажной формой фильма и эпизода (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма.

Культура кадра и организация пространства в нем. Монтаж как основной принцип композиционной организации фильма, определяемый режиссерским сценарием.

Поиски монтажной формы фильма. Монтажное развитие внешнего события. Поиски монтажного приема для выражения внутреннего состояния персонажей. Раскрытие образа при помощи выбора крупности планов, свето-тонального решения, цветового решения и монтажа. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ. Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, монтажных фраз, эпизодов. Связь формальная, внешняя, смысловая, психологическая, звуковая. Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Монтаж как художественный прием. Виды монтажа и способы их использования. Типы монтажа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Связь жанра и особенности монтажа.

Монтажные эффекты: неожиданности, контраста, символики, двойного зрения и т.д.

Штампы монтажа.

Монтажные школы и стили (характеристика монтажных теорий: А. Базен, Д. Вертов, Ж.-Л. Годар, Д. Гриффит, Л. Кулешов, В. Пудовкин, М. Ромм, А. Тарковский, С. Эйзенштейн).

Время, пространство. Создание пространственно-временного континуума на экране – художественные приемы.

Работа режиссера с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра, монтажной фразы. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Эпизод: из литературы – в кинематограф; эволюция. Драматургия эпизода. Смысловая завершенность. Работа режиссера над «переводом» словесной драматургии в законченное экранное произведение и соподчинение эпизодов. Монтажное сцепление эпизодов и возможности уточнения и изменения литературного сценария. Способы обобщения.

Создание зримой формы сценарного замысла. Предметный мир и бытовая среда, создаваемая в эпизоде. Стилистическое и монтажное единство эпизодов. Второй план и его роль в фильме. Взаимодействие 1-го и 2-го планов. Переход одного в другой. Использование документальной среды, документального события в художественном фильме.

Совместная работа режиссера, художника и оператора над изобразительным решением эпизода и всего фильма в целом.

Создание актерского ансамбля. Особенности съемки. Возможные ошибки в съемке и в монтаже. Анализ конкретных решений в классических фильмах и в современных фильмах: общие черты и новаторство.

Тема 10. Звуковое решение фильма (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Слово в фильме. Диалог. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись.

Звуковое и музыкальное решение фильма как часть его драматургии и образной системы. Звук и жанр. Звук и стиль. Звуковой образ фильма. Новаторские решения использования звуковой палитры. Звуковая раскадровка Особенности звукового монтажа.

Роль звучащего слова и революционные изменения в технической и творческой основе кинематографа – к истории вопроса. Споры вокруг звукового кино. М. Ромм и его первые звуковые фильмы: разработка глубинной мизансцены с учетом реплик и диалогов. Поиски решения глубинных мизансцен западных режиссеров. Построение и съемка диалога. Роль освещения при разработке мизансцены диалога. Роль паузы в фильме - «говорящее» молчание и изобразительно-монтажное решение.

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Слово автора в кадре и за кадром. Соотношение слова, шумов, музыки. Контрапункт. Словесный образ. Словесное действие. Внутренние монологи. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.). Раскрытие образа героя при помощи слова.

Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция.

Отбор и запись шумов. Шумы естественные и искусственные. Создание электронных шумов.

Эстетика звукозаписи. Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукорежиссером, со звукооформителем и звукооператором. Современные методы озвучания. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ). Новые технические и технологические возможности записи и перезаписи звука. Применение спецэффектов.

ТЕМА 11. Кино и ТВ. Эстетические принципы ТВ и режиссура телевизионного фильма (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Процесс влияние видеоэстетики на киноязык. Киноязык авторского кинематографа конца XX – начала XXI вв. (анализ разных стилистических направлений). Киноязык и массовое сознание. Новые выразительные возможности экранных искусств. Виртуальная реальность как часть киноизображения: этические, эстетические и художественные проблемы. Появление новых видов экранных искусств. Развитие новых технологических возможностей создания экранных произведений.

Видеоарт: поиски выразительности и рождение нового образного строя (анализ). Неоднородность творческих направлений – в американском, европейском и отечественном кинематографе.

Художественно-выразительные средства телевидения и особенности коммуникативного воздействия телевизионной продукции. Пространственно-временные структуры в кино и на телевидении.

Формирование специфических средств экранной выразительности в телефильмах, в сериалах и в игровых рекламных роликах. Этапы развития телевизионной игровой режиссуры. Игровое и художественно-документальное телевидение. Специфика работы над сериалами.

Коллаж как специфическая телевизионная форма. Особенности многомерного видеомонтажа. Компьютерная графика и анимация как часть образного языка современного аудиовизуального искусства.

Влияние американских стандартов на игровое телевидение.

Технология создания телевизионной продукции: от сценария до готового продукта.

Тема 12. Построение документального и игрового телефильма.

Режиссерский телевизионный сценарий (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Сравнительный анализ различных форм драматургического и режиссерского построения документального и игрового кино- и телефильма (проводится на примере конкретных сценариев и фильмов). Предметный анализ звуковой партитуры неигрового и игрового фильма, телевизионной передачи и телефильмов разных жанров.

Режиссерский сценарий как трактовка авторского замысла и финансовый документ. Форма записи (кинематографическая, телевизионная формы). Особенности режиссерского сценария на ТВ. Работа режиссера с автором, комментатором, журналистом. Этапы написания сценария и сценария. Работа над режиссерским сценарием с оператором, с художником, со звукорежиссером, с актерами. Ритм, стиль, образное и монтажное решение: их воплощение в режиссерском сценарии.

Тема 13. Телевизионные жанры: информационные, аналитические,

художественно-публицистические, игровые (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Жанры телевидения: общая характеристика, сходство и различия с жанрами киноискусства. Жанры телепередач – обзор наиболее ярких передач (информационные, аналитические, познавательные, документальные, образовательные, ситкомы, игровые, ток-шоу, программы для детей, спортивные программы и т.д.). Концепция телепередач. Влияние концепции телевизионного канала на телепередачи. Медийность и рейтинги.

Информационные жанры: заметка, отчет, выступление, интервью, репортаж.

Аналитические жанры: корреспонденция (телепередача), пресс-конференция, комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу. Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк, эссе, сатирические и юмористические жанры. Особенности режиссуры.

Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и ток-шоу.

Драматургия. Режиссура. Монтаж. Выразительные средства. Журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.): проблемы взаимодействия с режиссером. Режиссерский сценарий. Творческие проблемы. Рейтинг. Проблемы производства.

Прямой эфир и запись: особенности восприятия, критерии доверия. Тема, ее разработка и съемка «под эфир». Работа на режиссерском пульте во время эфира. Особенности трансляций (балет, спектакли, концерты, цирковое представление). Съемка и прямой эфир спортивных передач – многокамерный метод съемки.

Телепередача и телефильм, телепередача и кинофильм: приоритеты задач и решений.

Специфика работы телережиссера. Телепередача и массовое сознание. Концепция программы. Рождение звезд и их реклама. Развлечения плюс пропаганда личности (приглашение личностей – знакомых для зрителя и из «народа»).

Создание образа человека, попавшего на телеэкран. Манипуляция восприятием: приемы и последствие использования этих приемов. Своеобразие сверхзадачи и способа общения со зрителем.

Тема 14. Игровой телевизионный сериал.

Клип как жанр экранной миниатюры. Концепция рекламного фильма (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Возрастающая роль телевизионного сериала на ТВ-экране: причины, следствия, тенденции. Ведущие режиссеры кино и их работы на телеэкране. Особенности теледраматургии и работа с актерами. Конструкция социокультурных представлений в сериалах. «Раскрутка» участников съемочного процесса – рождение «звезд». «Привыкание» зрителя к телегероям и феномен «эстетического фона» реальности на грани достоверности – основа движения сюжета в телесериале. Бюджет и сроки.

Жанры и виды телесериалов. Совмещение «истории-документа», «истории-биографии» и игрового начала. Новые смыслы – многоактная драма. Экранизация романов и адаптация их к современности: плюсы и минусы.

Массовая продукция. Лицензионные сериалы. Понятие «ситком». «Мыльные оперы» – особый вид жанра. Сериальные драмеды. Сказки о Золушках. Художественно-выразительные средства. Зрелищность сериалов как неотъемлемая их часть.

Особенности съемочного периода сериалов. Кросс-бординг. Применение цифровых технологий при съемке сериалов.

Предтеча клипа в кинематографе и на ТВ – включение песни как игровой миниатюры в кино и исполнение песен на телевидении («Голубой огонек», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Бенефисы», «Волшебный фонарь» и др.). Саунд-треки и саунд-дизайнер. «Клипový» монтаж и «клиповое» мышление.

Жанровые особенности клипов. Задачи клипа. Драматургия, режиссура, монтаж, особенности изобразительного и темпо-ритмического рисунка клипов. Использование анимации в клипах.

Клип и реклама. Эволюция и кризис жанра. Новые тенденции и интерактивное ТВ. Школа музыкальных звезд. Эстетическая, информационная, художественная ценность клипа (анализ).

Создание трейлеров. Особенности режиссерского решения.

Изобразительное решение клипа и работа оператора. Применение спецэффектов и операторской техники (тросовые приспособления, краны и др. спецтехника). Использование компьютерных технологий.

История возникновения рекламы. Реклама и массовая культура. Коммуникативная концепция рекламного образа. Рекламное сообщение в структуре массовой коммуникации. Каноны жанра. Условия условности рекламы. Художественный и коммерческий потенциал рекламного сценария. Проблемы режиссуры. Рекламный образ. Природа рекламного воздействия. Смысловые галлюцинации рекламного образа.

Тема 15. Современные тенденции в кинематографе.

Экранное искусство и Интернет (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Влияние эстетики видео и специфических черт телеискусства на эволюцию киноязыка.

Формирование новой информационно-коммуникативной, художественно-эстетической и социокультурной системы. Медиатекст. Интерактивность. Симуляция и «симулякр» Жана Бодриера. Проблемы семиотики.

Экранный образ в контексте применения цифровых технологий. Новый вид литературного творчества – «сетература» как предвестница возникновения «сетекино». Коллективный режиссер «сети»: проблемы этики и эстетики.

Рождение эстетики, возникшей в эпоху «технологического бума». Появление цифровых HD-камер. Этапы развития видео эстетики и ее влияние на кинематограф: этап аналоговой технологии, цифровой технологии и HD – ТВЧ, обогатившие новыми приемами киноискусство.

Новая образность и обновление языка кино. Массовое искусство и американские «кальки». Поиски ведущих режиссеров мирового кинематографа. Достижения в развитии аудиовизуального языка отечественных режиссеров: индивидуальность почерка и стилистические особенности. Ориентация на телевизионную эстетику. Современный авангард. Новые имена.

Кинематограф в Интернете и Интернет-кино. Новый зритель, новая аудитория: возможности и проблемы. Режиссер-зритель, зритель-режиссер. Развитие идей и задач «синема-верите» в XXI веке.

Эстетика киноизображения в Интернете: сдвиг приоритетов.

Тема 16. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи.

Продвижение фильма: от создания до зрителя (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5)

Влияние задач, поставленных перед авторами и режиссерами, на выбор темы фильма.

Госзаказ. Коммерческие задачи. Обсуждение акаунта.

Авторский кинематограф (история и современность; рыночная экономика и авторское кино). Кинематограф периода оттепели. Кинематограф периода перестройки. Современные проблемы кинематографа. Понятие «раскрутка» экранного произведения – виды рекламы в период работы над фильмом (статьи, репортажи со съемочной площадки, интервью, выступления критиков и т.д.), постпродакшн – презентации, ТВ-реклама, печатная продукция, дополнительные ресурсы, Интернет-сайты, промо-ролик.

Роль продюсера в съемочном процессе. Генеральный продюсер, продюсер, со-продюсер, исполнительный продюсер.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Обязательная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
4. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
6. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
7. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
8. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
9. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.

10. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
11. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
12. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
13. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
14. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
15. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
16. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
17. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
18. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
19. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
20. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
21. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
22. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
23. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
24. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
25. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.
26. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
27. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

3.2 Дополнительная литература

1. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
2. Лотман Ю. Семиосфера: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
3. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М., 2004.
4. Меркель М. Портреты. – М., 1976
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство 625, 2000.
6. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство 625, 2002.
7. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Дворников, 2003.
8. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР. 2006.
9. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
10. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004

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

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019г.

<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Соглашение о сотрудничестве от 26.07.2018 на доступ к коллекции
Искусствоведение издательства «Планета музыки»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проведение практических занятий по дисциплине осуществляется на Учебной киностудии ВГИКа или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений для проведения практических занятий по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для проведения практических занятий по дисциплине
<p>Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съёмки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.</p>	<p>Приборы измерительные светотехнические: - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» Осветительное оборудование: - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24В x 150Вт Вспомогательная техника: - операторские тележки: - «BASIC» - «SPRINTER» - рельсы поворотные «MOVIE TECH» - рельсы прямые «MOVIE TECH» - кран-стрелка «MINI JIB ARM» - соединительные кабели питания - аккумуляторы: - «ANTON BAUER» - «SWEET» Звуковое оборудование: - звуковые рекордеры: SOUND DEVICES - микрофоны-пушка: - NEUMAN - SENNHISER - петличные микрофоны: - SENNHISER</p>

	<p>- LECTROSONICS</p> <p>Съемочная техника:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональные цифровые видеокамеры - ARRI ALEXA - ARRI AMIRA - SONY 650P - дискретная оптика - ARRI ULTRA PRIME - ILLUMINA - трансфокаторы - ARRI ALLURA <p>грипп - комплекс технических приспособлений для обустройства необходимого светового пространства на съёмочной площадке - фоны, подставки, элементы крепления, рамы, подставки;</p> <p>пост-продакшн (конвертация для монтажа, монтажный комплекс, цифровые к/видео технологии - видеомонтаж, конвертация материала, цветокоррекция, запись Blue-ray диска);</p> <p>учебная аудитория, оснащена станком для съёмки компьютерной перекладки, компьютером для съёмки, компьютерным монитором, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire</p> <p>Освещение и оборудование для съёмок:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
<p>Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.</p>	<p>Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера</p> <p>Видеомикшер серии Vision (Ross Video)</p> <p>Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера</p> <p>ТВ Камера НХС-100</p>

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров – проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем режиссуры современного фильма в рамках семинаров	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5
3.	Показатели оценивания компетенций	

	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещение практических занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие на практических занятиях требуемых материалов (учебно-методической литературы, статистической информации) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% практических занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии – требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации о месте кинематографа и телевидения в культурной жизни общества, особенностях работы режиссера по созданию аудиовизуальной продукции – обучающийся может самостоятельно анализировать режиссуру фильма
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по кино- и телережиссуре

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- Экзамен.

Обсуждение. В процессе обсуждения участвует вся группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Экзамен Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Охарактеризуйте состояние современной культуры и место киноискусства в культурной среде.
2. Как повлияли смежные искусства на рождение кино?
3. Охарактеризуйте пути развития кинематографа.
4. В чем проявляется влияние кино и телевидения на развитие современной культуры?
5. В чем сущность нового языка кино?
6. Как новые технологии влияют на развитие кинематографа и появление новых медиасредств?
7. Как влияет мировоззрение режиссера на выбор темы и ее решения в процессе работы над фильмом?
8. В чем особенности работы режиссера в кино?
9. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»?
10. В чем проявляется стилистический почерк режиссера? Проанализируйте творческий почерк одного из ведущих мастеров кинематографа современности.
11. Применение современных технологий как художественный прием: в чем положительные и отрицательные моменты?
12. В чем особенность работы режиссера с актером?
13. На конкретных приемах продемонстрируйте своеобразие приемов авторского кинематографа в контексте мирового кинопроцесса.
14. В чем особенность авторских программ на телевизионном экране?
15. Какова роль построения кадра в изобразительно-монтажном построении эпизода, всего фильма в целом? Назвать общие черты и различие кинокадра и телевизионного кадра
16. В чем особенности построения статичного и динамичного кадров и их темпо – ритмическое построение?
17. Какие виды света существуют в кинематографе и их эстетическое и драматургическое влияние на восприятие фильма в целом? В чем особенности цветового решения отдельного кадра, монтажной фразы, эпизода и всего фильма в целом?
18. Чем отличается театральная мизансцена от кинематографической?
19. Расшифруйте понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Какие операторские приемы применяются при решении сложной мизансцены?
20. Как используется цифровая техника для создания мизансцены
21. В чем специфические черты монтажа как выразительного средства кинематографа? Что такое «монтажный образ»?
22. В чем специфические черты телевизионного монтажа?

23. Охарактеризуйте основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.
24. Перечислите и охарактеризуйте основные виды монтажа.
25. В чем схожесть и различия ведущих монтажных школ и стилей в мировом кинематографе?
26. Как строятся монтажные фразы?
27. Что такое ритмическая организация кадров и как при помощи ритма удерживается внимание зрителя?
28. В чем особенности построения эпизода? В чем особенности построения эпизода в литературе и в кинематографе?
29. В чем заключается стилистическое и монтажное единство эпизода и всего фильма в целом?
30. Назовите типичные ошибки при съемке и монтаже эпизода.
31. В чем особенности вертикального монтажа?
32. В чем заключается выразительность звука в кинематографе?
33. Охарактеризуйте использование синхронного и асинхронного звука.
34. Проанализируйте на примерах звуковую драматургию современных фильмов разных жанров.
35. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.
36. Проанализируйте статьи, посвященные слову в кинематографе.
37. В чем особенность драматургии «звукового» кино?
38. В чем заключаются поиски режиссеров сегодня при работе над словесным образом, словесным действием?
39. Охарактеризуйте особенности «внутреннего» монолога и его пластического решения.
40. Как повлияло слово на развитие глубинной мизансцены (М. Ромм, С. Эйзенштейн, О. Уэллс, У. Уайлер и др.)? Изменились ли принципы построения современной глубинной мизансцены? Если «да», то в чем они заключаются?
41. Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма?
42. В чем отличие жанров в кино и на телевидении?
43. Какими специфическими чертами обладают телевизионные жанры?
44. В чем заключается специфика телевизионной режиссуры?
45. Охарактеризуйте особенности информационных жанров.
46. Проанализируйте характер аналитических жанров.
47. Насколько правомерен термин «Спектакль документа», введенный Игорем Беляевым, который раскрывает особенности режиссуры художественно-документальных фильмов?
48. Какие виды клипов существуют?
49. В чем особенности пластического решения при работе над клипом?
50. Охарактеризуйте этапы развития клипа и его исторические предпосылки возникновения.
51. В чем особенности работы режиссера над клипом?
52. В чем схожие черты и различие в клипах и в рекламе?
53. В чем особенности создания телепрограмм?
54. Охарактеризуйте жанры телевизионных передач.
55. Разберите форму и содержание телевизионную программу с игровыми элементами.
56. Охарактеризуйте работу режиссера с членами съемочной бригады.

57. Охарактеризуйте работу во время прямого эфира.
58. В чем особенности работы режиссера во время трансляции?
59. Охарактеризуйте роль режиссера при съемке на ТЖК и на автономных цифровых камерах.
60. Охарактеризуйте выразительные средства, применяемых при съемках телевизионных игр и ток-шоу.
61. Охарактеризуйте журналистские профессии на телевидении (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).
62. Как влияет рейтинг на производство телепрограмм?
63. В чем причины возрастающей роли телевизионного сериала?
64. Проанализируйте сериалы разных жанров.
65. В чем особенности лицензированных сериалов?
66. Охарактеризуйте периоды развития рекламы.
67. В чем заключается коммуникативная концепция рекламного образа?
68. В чем особенности природы рекламного воздействия?
69. Охарактеризуйте смысловые галлюцинации рекламного образа.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«незачтено»*.

Оценка *«зачтено»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«незачтено»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

3.2 Оценивание результатов экзамена

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.