

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

«Утверждаю»

«Утверждаю»

_____

Декан факультета О. А Бударина

_____

Зав. кафедрой М. В. Маслова

«__» _____ 2015 г.

«__» _____ 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Мастерство режиссёра телевидения

Специальность

Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер телевизионных программ, педагог

Квалификация (степень) выпускника

Режиссер телевизионных программ, педагог

Форма обучения – очная, заочная

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

Москва 2015

1. Цели освоения дисциплины

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области телевизионной режиссуры, ознакомление с проблемами теории и практики теле и кино режиссуры, овладение особенностями режиссерской работы в различных видах экранного искусства, специфики жанров, работе с актерами, оператором, композитором, художником, усению работать со звуком, знать теорию и практику монтажа, но прежде всего курс направлен на практику, применение полученных знаний и навыков, связанных с созданием телевизионных передач и фильмов.

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина относится к профессиональному циклу С.3 (базовой части), профессионально – творческому модулю. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь общее представление об основных этапах развития кино и телевидения, о телепроцессе, о программах, передачах и других жанрах и видах современного телевидения. Курс является основополагающим в формировании и подготовки специалистов в области телевизионного экранного творчества, телевидеопросветительства. Параллельно курсу «Мастерство режиссера телевидения» читаются дисциплины «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История телевидения», «Кинотехника и кинотехнологии». Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Основы драматургии», «Работа режиссера с актером», «Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма», «Теория и практика монтажа».

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

(ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПСК-4-1; ПСК-4-3; ПСК-4-5; ПСК-4-6; ПСК-4-7; ПСК-4-9; ПСК-4-10; ПСК-4-11; ПСК-4-12; ПСК-4-13)

ПК-4 - Способен организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности;

ПК-5 - Способен самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск;

ПК-6 - Способен к работе в много-национальном коллективе;

ПСК-4-1 - Способность и готовность создавать по собственному замыслу или на основе литературного сценария телевизионной программы различной тематической или жанровой направленности (формата), в том числе идущей в прямом эфире, телевизионные трансляции;

ПСК-4-3 - Применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания программы;

ПСК-4-5 - Применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом, программой;

ПСК-4-6 - Способность и готовность к демонстрации осмысления, анализа и критической оценке идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения;

ПСК-4-7 - Демонстрировать ясные и реалистичные представления о проблемах и трудностях профессии телевизионного режиссера, о необходимом наборе личностных и профессиональных качествах, необходимых для успешной работы;

ПСК-4-9 - Организовывать творческо-производственную подготовку к съемке фильма, программы;

ПСК-4-10 - Организовывать съемочно-постановочную работу над фильмом, программой;

ПСК-4-11 - Организовывать и направлять совместную творческую деятельность представителей различных творческих профессий в съемочном коллективе;

ПСК-4-12 - Анализировать и совершенствовать творческий процесс как объект управления;

ПСК-4-13 - Преподавать основы мастерства телевизионных профессий и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.

В результате освоения дисциплины студент должен:

1. **Знать** основы теории и практики режиссуры, основные этапы создания аудиовизуального произведения, виды и жанры телевизионных передач и фильмов, иметь представление о современном развитии и состоянии кино и телевидения.
2. **Уметь** работать со сценарием, актерами, организовывать творческий процесс, делать режиссерский сценарий, режиссерскую экспликацию, работать со съемочной группой, создавать телевизионные передачи и фильмы.
3. **Владеть** навыками профессиональной оценки и анализа аудиовизуальной продукции, навыками ремесла профессии режиссер.
4. **Осознавать** нравственную основу профессии режиссера, профессиональную этику.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Очное отделение

№	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов						Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	
	дисциплины			и трудоемкость (в часах) / в том числе в интерактивной форме						Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				лекц	се м	п/г	м/г	инд	с.р		
	Раздел 1. Общие понятия о режиссуре, жанрах и видах ТВ проектах										
	Тема 1. Режиссер в кино и на телевидении	1		2						8	
	Тема 2. Идея и тема	1				2		2		8	
	Тема 3. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов	1		2	2	2			2	8	Рубежный контроль и экзамен в 1 семестре
	Раздел II. Замысел и драматургия										
	Тема 4. Замысел и его реализация	2					2	2		8	
	Тема 5. Основные понятия драматургии	2		2	2	2	2	2	2	8	
	Раздел III. Основные задачи режиссера при создании аудиовизуального проекта										
	Тема 6. Организация съемочного процесса	2		2		4	2			10	
	Тема 7. Основные приемы съемок	2			4	4	2		8	8	Рубежный контроль Экзамен во 2 семестре
	Тема 8. Изобразительное решение	3		2		2	2		2	8	

	Тема 9. Звукозрительная организация материала	3		2			4		8		
	Тема 10. Основы монтажа	3				6	8	4	10	10	Рубежный контроль
	Тема 11. Разработка проекта телевизионного документального фильма	3		2	2	4	2	4	4	8	
Раздел IV. Предварительная работа режиссера на «бумаге»											
	Тема 12. Режиссерская экспликация	4			2	4	2	4	4	8	
	Тема 13. Режиссерский сценарий. Раскадровки.	4		2	4	2	2	4	4	8	Рубежный контроль и зачёт в 4 семестре
Раздел V. Этапы создания аудиовизуального проекта. Задачи режиссера											
	Тема 14. Предподготовительный период	5				4				8	
	Тема 15. Подготовительный период	5		2	2	2	4			10	Рубежный контроль
	Тема 16. Съёмочный период	5			2		4			8	
	Тема 17. Монтажный период	5		2		4				8	
	Тема 18. Тонировочный период	5				4	4			8	Курсовая работа в 5 семестре
Раздел V. Работа режиссера над различными формами и видами аудиовизуальных произведений современного телевидения											
	Тема 19. Работа режиссера в телевизионном документальном фильме	6		2	4	4	2	6		8	
	Тема 20. Работа режиссера над малыми формами телепродукции (интервью, ролики, наблюдение, репортаж)	6			4	2	4	6		10	Рубежный контроль и экзамен в 6 семестре
	Тема 21. Режиссер в игровом фильме и			2	4	4	6	6		8	

телесериале	7								
Раздел VI. Работа режиссера с актерами									
Тема 22. Работа режиссера с профессиональными и непрофессиональными актерами	7			4	6	8	8	8	
Тема 23. Кастинг.Репетиции	7			2	4	4		8	Рубежный контроль
Раздел VII. Работа режиссера над выстраиванием кадра и мизанкадра									
Тема 24. Организация и композиция кадра в кино и на телевидении	8			2	2	4		2	8
Раздел VIII Договорные отношения									
Тема 25. Авторское право режиссера. Договор с режиссером	8							8	
Тема 26. Пиар. Реклама. Дистрибьюция	8					4		8	Зачёт в 8 семестре
Общее количество часов по учебному плану: 504				24	46	76	74	68	216

Форма итогового контроля: экзамен (1, 2, 6 семестры), зачеты (4, 8 семестры), курсовая (5 семестр).

Заочная форма обучения

№	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)		
				ле	се	п/г	м/г	инд	с.р	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				кц	м						
Раздел 1. Общие понятия о режиссуре, жанрах и видах ТВ проектах											
	Тема 1. Режиссер в кино и на телевидении	1		2						8	
	Тема 2. Идея и тема			2		2			2	8	

		1								
	Тема 3. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов	1		2	2	2		2	8	Рубежный контроль и экзамен в 1 семестре
Раздел II. Замысел и драматургия										
	Тема 4. Замысел и его реализация	2		2			2	2	8	
	Тема 5. Основные понятия драматургии	2		4	2	2	2	2	8	Рубежный контроль
Раздел III. Основные задачи режиссера при создании аудиовизуального проекта										
	Тема 6. Организация съемочного процесса	2		2					10	Курсовая работа в 2 семестре
	Тема 7. Основные приемы съемок	3		4	4	4	2	8	8	Рубежный контроль
	Тема 8. Изобразительное решение	3		2		2	2	2	8	
	Тема 9. Звукозрительная организация материала	3		2					8	Зачёт в 3 семестре
	Тема 10. Основы монтажа	4		8	6	8	4	10	10	Рубежный контроль
	Тема 11. Разработка проекта телевизионного документального фильма	4		6	2	4	2	4	8	
Раздел IV. Предварительная работа режиссера на «бумаге»										
	Тема 12. Режиссерская экспликация	4		2	2	4	2	4	8	Зачёт в 4 семестре
	Тема 13. Режиссерский сценарий. Раскадровки.	5		4	4	2	2	4	8	Рубежный контроль
Раздел V. Этапы создания аудиовизуального проекта. Задачи режиссера										

Тема14. Предподготовительный период	5		2					8	
Тема 15. Подготовительный период	5		2	2				10	Зачёт в 5 семестре
Тема 16. Съёмочный период	6		2	2		4		8	Рубежный контроль
Тема 17. Монтажный период	6		2					8	Экзамен в 6 семестре
Тема 18. Тонировочный период	7		2					8	Рубежный контроль
Раздел V. Работа режиссера над различными формами и видами аудиовизуальных произведений современного телевидения									
Тема 19. Работа режиссера в телевизионном документальном фильме	7		4	4	4	2	6	8	Зачёт в 7 семестре
Тема 20. Работа режиссера над малыми формами телепродукции (интервью, ролики, наблюдение, репортаж)	8		4	4	2	4	6	10	Рубежный контроль
Тема 21. Режиссер в игровом фильме и телесериале	8		6	4	4	6	6	8	
Раздел VI. Работа режиссера с актерами									
Тема 22. Работа режиссера с профессиональными и непрофессиональными актерами	8		4	4	6	8	8	8	Экзамен в 8 семестре
Тема 23. Кастинг.Репетиции	9		2	2	4	4		8	Рубежный контроль
Раздел VII. Работа режиссера над выстраиванием кадра и мизанкадра									
Тема 24. Организация и композиция кадра в кино и на телевидении	9		2	2			2	8	Зачёт в 9 семестре
Раздел VIII Договорные отношения									
Тема 25. Авторское право режиссера. Договор с режиссером	10		2					8	
Тема 26. Пиар. Реклама. Дистрибьюция	10		2					8	Экзамен в 10 семестре

Общее количество часов по учебному плану: 504			24	12	48	38	50	332	
--	--	--	----	----	----	----	----	-----	--

Форма итогового контроля: экзамен (1,6,8,10 семестры), зачеты (3,4,5,7,9 семестры), курсовая (2 семестр).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Содержание дисциплины.

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

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

На занятиях по этой теме - обзорные лекции о режиссуре выдающихся отечественных и зарубежных 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 съемку для ТВ по принципу межкадрового монтажа. Сделать раскадровку.

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

ТЕМА 2. Идея и тема.

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

На примере известных отечественных и зарубежных фильмов разобрать эти важнейшие понятия. Показать, как работает в картине тема и контртема. Например, в фильме Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки»

взаимодействуют, борются, побеждают и терпят неудачи по ходу всего фильма главная тема — свобода и ее контртема — несвобода.

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

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

Тема 3. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов.

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

Занятия строятся через показ программ, передач, фильмов и их анализ. Студент 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.

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

Тема 4. Замысел и его реализация.

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

Говоря о 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А также с работой великолепных отечественных художников кино: Людмила Кусакова (ф. «Обыкновенное чудо», «Покровские ворота»), Александр Адабашьян (« Неоконченная пьеса для механического пианино»),

«Свой среди чужих, чужой среди своих»), Борис Бланк («Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», « Гори, гори моя звезда») и др.

Кроме высокохудожественных фильмов в программу по этой теме входят просмотр и анализ музыкальных и рекламных роликов, телевизионных передач, сделанных оператором и художником в оригинальной, единой, запоминающейся, но точной, органичной стилистике.

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

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

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

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

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

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

Тема 10. Основы монтажа. Работа режиссера с монтажером.

По этому разделу рассматриваются такие темы, как: основные понятия и сведения о монтаже, принципы соединения кадров, десять принципов монтажа, виды и приемы монтажа, внутрикадровый монтаж,

звукозрительный монтаж, монтаж закадровых текстов, монтаж шумов и шумовых фонограмм, монтаж музыки.

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

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

Тема 11 . Разработка проекта документального телефильма.

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

А также: поиск или написание качественного 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. Дворцовой), «Лешкин луг» (А.Погребной), «Форпост», «XX век» (А.Пелешян), «Рожденные в СССР» (С.Мирошниченко) и др.

Тема 12. Режиссерская экспликация.

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

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

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

Стоит заметить, что бывают разные виды режиссерских экспликаций.

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

Тема 13. Режиссерский (постановочный) сценарий. Раскадровки.

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

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

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

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

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

Тема 14. Предподготовительный период.

На лекции по этой теме стоит остановиться на следующих вопросах. Основные задачи и функции режиссера на этом этапе. Поиск и выбор

сценарного материала. Режиссерский анализ литературного сценария. Работа над постановочным проектом. Формирование творческой группы. Бизнес — план. Из чего состоит малый постановочный проект. Что входит в большой постановочный проект.

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

Тема 15. Подготовительный период.

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

Тема 16. Съемочный период.

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

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

Тема 17. Монтажный период.

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

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

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

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

Тема 18. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж.

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

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

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

По этой теме рассматриваются, обсуждаются, изучаются: документальный метод в искусстве экрана, отличие от постановочного метода, недопустимость инсценировок, подмены подлинности жизни созданием игровых ситуаций, требований к документальным героям игры

«самого себя», документальный фильм с элементами реконструкции, трансформация сценария по ходу съемки, работа режиссера с документальными героями, приемы, психологической и организационной подготовки неигровых ситуаций, режиссерский замысел и приемы в работе над публицистическим документальным фильмом, способы и приемы работы над монтажным фильмом и фильмом-исследования, фильм — портрет, особенности создания образа на экране, работа режиссера в телефильмах и передачах о природе, экологии, животных, особенности работы над научно — популярным, техническим фильмом или программой, передачей об экономике, истории, педагогике.

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

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

Тема 20. Работа режиссера в малых формах телевидения.

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

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

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

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

Тема 21. Работа режиссера над игровыми фильмами.

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

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

Обучение по этой теме строится из нескольких частей. Это и большой теоретический материал. Это и съемки небольших учебных игровых этюдов, фильмов, а затем и короткометражной игровой новеллы. Это и многочисленные просмотры с анализом художественных картин. Диапазон кинопоказа: от студенческих короткометражек до классических полнометражных фильмов. От современных отечественных картин до фильмов Европы, Азии, Америки. От Эйзенштейна до Спилберга, от Ван Карвая до Тарковского. Список и пристрастия к тем или иным режиссерам и фильмам у каждого педагога свой, поэтому просто не мудро навязывать какие — то конкретные и обязательные картины к просмотру. Каждый выбирает свою фильмотеку.

Тема 22. Основы актерского мастерства. Работа с актером.

Основные подтемы для изучения и освоения: принцип выбора исполнителей ролей и проблема актерского ансамбля в различных программах с игровыми элементами и телефильмах, методика проведения актерских проб, микрофонная дикция и ее отличие от театральной подачи текста, методика проведения репетиций в подготовительный период и на

съемках, приемы работы режиссера с «неактерами», с детьми, способы освобождения исполнителей от «зажимов», «наигрыша», игры «вообще», неконкретности выполнения актерской задачи, метод «физических действий», как основа естественного поведения исполнителей перед камерой, проблема выражения режиссерской мысли через мизансцену, требования к актерам во время тонировки аудиовизуального произведения.

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

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

Тема 23. Репетиции.

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

Важная тема, в том числе и для режиссеров — документалистов, режиссеров телевидения. Сейчас все больше и больше снимается на телевидении программ игровыми элементами, неигровых фильмов, где все больше сцен и эпизодов с так называемой реконструкцией событий, в которых участвуют профессиональные и непрофессиональные актеры. Занятия проводятся в два этапа. Вначале в аудитории - репетиция без камеры, а когда основные мизансцены, нужное состояние актера- персонажа и проч. будут найдены, можно будет снять репетицию на видео, возможно, если необходимо и несколько дублей.

Тема 24. Композиция кадра в кино и на телевидении.

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

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

Тема 25. Авторское право. Договор с режиссером.

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

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

Тема 26. Реклама и PR: Презентация. Дистрибьюция.

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

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

Темы семинаров

1. Обзор одного из телеканалов. Общая концепция. Программная сетка. Самые популярные передачи. Самые оригинальные передачи. Краткий обзор. (форма подачи: текст и диск DVD с фрагментами передач).
2. Сравнительный анализ монтажных идей и решений С. Эйзенштейна, С. Кулешова, М. Ромма. Актуальность их работ.
3. Основные понятия теле и кинодраматургии.
4. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов. Возникновение жанров. Что такое «диффузия» жанров? Как связаны жанр и конфликт? Классификация и примеры жанрового разнообразия фильмов и сериалов.
5. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор. Экономические требования к планированию съемочного процесса. Особенности организации павильонных, натуральных и экспедиционных съемок.
6. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором. Работа режиссера с композитором и звукорежиссером. Использование на экране звучащей речи. Использование синхронного и несинхронного звука.
7. Основы монтажа. Работа режиссера с монтажером.

Основные понятия и сведения о монтаже. Принципы соединения кадров. Десять принципов монтажа.

8. Разработка проекта документального телефильма.
Краткая история развития документального кино. Современные направления и тенденции. Жанры неигрового кино как часть подсистемы телевизионного показа. Работа с темой и героем.
9. Режиссерская экспликация.
Обрамление в письменном виде режиссерского замысла. Определение сверхзадачи и сквозного действия.
10. Режиссерский (постановочный) сценарий. Раскадровки.
Знакомство со схемами записи режиссерского сценария. Обозначение звучащего текста и диалога, синхронного и несинхронного звука, музыки, шумов, титров.
11. Предподготовительный период.
Основные задачи и функции режиссера на этом этапе. Поиск и выбор сценарного материала. Режиссерский анализ литературного сценария. Работа над постановочным проектом. Формирование творческой группы.
12. Подготовительный период.
Кого прежде всего должен выбрать сам режиссер в съемочную группу? Как проходит выбор актеров (кастинг)? Как работает на этом этапе режиссер с оператором? Над чем работает режиссер с художником? Как проходят предварительные репетиции с актерами? Что такое техническая проверка (проверка готовности)?
13. Съемочный период.
Организация пообъектных съемок. Съемка адресных пейзажных, архитектурных кадров. Экспедиционные съемки. Репетиции и съемки в павильоне и на натуре. Разъяснение режиссерской задачи исполнителям. Мизансцена и мизанкадр как организованное движение режиссером.
14. Монтажный период.
Раскладка материала по эпизодам и сценам. Особенности монтажа сцены в одном кадре без изменения положения камеры, монтажа с изменением направления камеры, монтажа с изменением направления съемки, крупности кадра, монтажа на движении, монтажа статичных кадров, статики с динамикой и т.д.
15. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж.
Подготовка материала к поэпизодному озвучанию. Прослушивание фрагментов фонограмм и просмотр отснятого материала. Работа режиссера с композитором. Запись окончательного варианта музыкального материала. Корректировка текста и изображения, их синхронизация.
16. Режиссер в документальном фильме, программе, телепередаче.
Документальный метод в искусстве экрана. Отличие от постановочного метода. Недопустимость инсценировок, подмены подлинности жизни

- созданием игровых ситуаций, требований к документальным героям игры «самого себя». Документальный фильм с элементами реконструкции. Трансформация сценария по ходу съемки.
17. Работа режиссера в малых формах телевидения.
Работа режиссера над документальным видеоочерком. Съемки рекламного ролика, музыкального видеоклипа. Работа режиссера над видеорепортажем, фильмом-наблюдением. Съемки непредвиденных событий.
18. Работа режиссера над игровыми фильмами.
Сверхзадача режиссера и выбор образной системы воплощения сценария. Изобразительное, монтажное и звуковое решение фильма. Работа с художником, оператором, композитором над конкретизацией образной системы фильма и т.д.
19. Основы актерского мастерства. Работа с актером.
Принцип выбора исполнителей ролей и проблема актерского ансамбля в различных программах с игровыми элементами и телефильмах. Методика проведения актерских проб.
20. Репетиции.
Техническая и творческая репетиция. Внутренний жест. Репетиция и работа с текстом. Репетиция на съёмочной площадке перед съемкой.
21. Композиция кадра в кино и на телевидении.
Принципы построения изображения. Огруппирование и организация. Фигура и фон. Структурное построение кадра. Соотношение света и тени. Масштаб. Выделение главного элемента. Цвет и композиция.
22. Авторское право. Договор с режиссером.
Какие права и обязанности есть у режиссера согласно режиссерскому договору? Какие есть «подводные течения»?
23. Реклама и PR: Презентация. Дистрибуция.
Проведение презентаций. Начало и конец презентации. Кульминационный момент. Основные этапы рекламной кампании, участие режиссера в рекламной компании.

Критерии оценки знаний на семинаре

- «отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
  - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
  - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
  - делает выводы и обобщения;
  - свободно владеет кинематографической терминологией.
- «хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;

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

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Практические занятия.

Режиссура.

«Букварь кино и телевидения».

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

Комплекс упражнений включает в себя следующие съемки.

Атмосфера. Интервью с интересным человеком. Автопортрет.

Натюрморт. Три вида панорам. Наблюдения за детьми. Наблюдения за животными. Ракурсы. «Момент истины». Фотофильм. «Окно в окне».

Глубинная мизансцена. Саспенс. «Встреча с необычным» (найти и снять что-то интересное, необычное в обычном). «Обманка». Изменение состояния персонажа в одном кадре. Сжатие и растяжение времени. «Репродукция». Фильм одного кадра.

А также.

Съемка телепередачи.

Съемка репортажа.

Съемка документального фильма - портрета.
Съемка рекламного ролика или музыкального клипа (по выбору).
Съемка курсовой работы (телепрограммы, документального или игрового короткометражного фильма, 10 -15 минут).
Съемка дипломного фильма (телепрограммы, документального или игрового короткометражного фильма, 10 - 25 минут).

Драматургия.

Написание заявок, синопсисов, поэпизодных планов, сценариев.

Монтаж.

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

Сделать монтажный музыкальный фильм из чужого материала.

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

Монтаж учебного, курсового, дипломного фильма.

Индивидуальные занятия.

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

Самостоятельная работа студентов

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

Рубежный контроль в виде деловой (ролевой) игры

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

Критерии оценки деловой (ролевой) игры

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

Рубежный контроль в виде коллоквиума

Вопросы для коллоквиума

Раздел: Современное телевидение

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

Раздел: Основы режиссуры

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

Критерии оценки знаний на рубежном контроле

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:

- он правильно, профессионально и точно подготовил материалы по разделам и грамотно и точно отвечает на вопросы по данным темам.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:

- он не знает, не понимает, не готов предоставить материалы и ответить на вопросы по данным разделам и темам.

Рубежный контроль в виде дискуссии

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

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

Критерии оценки знаний на дискуссии

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:

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

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:

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

Рубежный контроль в виде творческого задания

Групповые творческие задания (проекты):

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

Индивидуальные творческие задания (проекты):

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

Критерии оценки творческих заданий

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

Темы эссе

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

Критерии оценки эссе

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

Темы курсовых работ

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

Примерный список вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам

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

Примерный список вопросов к зачетам

1. Идея и тема.
2. Основные жанры современного телевидения.
3. Основные жанры кино-, телевидеодокументалистики.
4. Основные жанры игровых передач и кинотелефильмов.
5. Приемы монтажа.
6. Виды монтажа.
7. Субъективная и объективная камера.
8. Внутрикадровый монтаж. Фильм одного кадра..
9. Основные понятия драматургии (история, три акта, событие, конфликт, драматическая ситуация, драматические перипетии и т.д.).
10. Материал аудиовизуального произведения.

11. Организация динамики фильма.
12. Звукозрительный монтаж.
13. Мизансцена. Основные приемы и принципы построения мизансцен.
14. Создание экранного времени и пространства. Ссужение и растяжение времени.
15. Основные приемы съемок.
16. Образ в аудиовизуальном произведении.
17. Заявка на фильм. Премис. Экспозе. (Что включают в себя).
18. Поэпизодый план. Тритмент.
19. Сценарий документального фильма.
20. Сценарий игрового короткометражного фильма (основные составляющие)
21. Темп и ритм.
22. Глоссарий.
23. Разработка проекта документального фильма.
24. Разработка проекта рекламного фильма, музыкального клипа
25. Разработка проекта игрового фильма.
26. Разработка проекта телевизионной передачи.
27. Разработка проекта игрового телесериала.
28. Работа на съемочной площадке.
29. Новые технологии и достижения в области формы документального и игрового кино.
30. Российские и зарубежные кино-, телевидеофестивали.

Критерии оценки знаний на зачёте

- «отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
  - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
  - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
  - делает выводы и обобщения;
  - свободно владеет кинематографической терминологией.
- «хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
  - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
  - аргументирует научные положения;
  - делает выводы и обобщения;
  - владеет кинематографической терминологией
- «удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;

- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
  - слабо аргументирует научные положения;
  - затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
  - частично владеет кинематографической терминологией.
- «неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
  - испытывает трудности в практическом применении знаний;
  - не может аргументировать научные положения;
  - не формулирует выводов и обобщений;
  - не владеет кинематографической терминологией

Примерные вопросы к экзаменам

1. Основные понятия о режиссуре.
2. Тема и контртема. Что это?
3. Выразительные средства экранных искусств.
4. Первый принцип монтажа (монтаж по крупности).
5. Вклад в теорию и практику режиссуры С. Эйзенштейна.
6. Второй принцип монтажа (монтаж по ориентации в пространстве).
7. Какие бывают виды и жанры телевизионных фильмов?
8. Вклад в теорию и практику режиссуры Л. Кулешова.
9. Третий принцип монтажа (монтаж по направлению движения главного объекта в кадре).
10. Работа режиссёра над сценарием. В чем заключается?
11. Режиссура Дзиги Вертова.
12. Четвертый принцип монтажа (монтаж по фазе движущихся объектов в кадре).
13. Режиссеры французской «новой волны».
14. Пятый принцип монтажа (монтаж по темпу движущихся объектов).
15. Основные приёмы и виды съёмок.
16. Режиссеры итальянского неореализма.
17. Шестой принцип монтажа (монтаж по композиции кадров).
18. Режиссура Р.Флаэрти.
19. Седьмой принцип монтажа (монтаж по свету).
20. Режиссура Ч. Чаплина.
21. Восьмой принцип монтажа (монтаж по цвету).
22. Режиссура А. Хичкока.
23. Девятый принцип монтажа (монтаж по смещению осей съёмки).
24. Режиссура А. Тарковского.
25. Десятый принцип монтажа (монтаж по направлению движущейся массы в кадре).
26. Организация съёмочного процесса. Режиссер — организатор.

27. Изобразительное решение фильма. Работа режиссера с оператором и художником-постановщиком.
28. Звук в кино. Работа режиссера с композитором и звукорежиссером.
29. Реклама. Пиар. Дистрибьюция.
30. Композиция кадра в кино и на телевидении.
31. Принципы построения изображения. Фигура и фон.
32. Режиссерский сценарий и раскадровки.
33. Подготовительный период.
34. Съёмочный период.
35. Монтажный период.
36. Тонировочный период.
37. Приемы жанрового решения изобразительного ряда.
38. Режиссер в работе над документальным фильмом.
39. Режиссер в работе над малыми формами кино-, теледокументалистики.
40. Режиссер в игровом фильме.
41. Режиссер - как педагог.
42. Как создать героя на экране.
43. Работа режиссера над документальным фильмом.
44. Особенности репортажной съёмки.
45. Работа режиссера с актерами.
46. Сверхзадача и сквозное действие.
47. Работа режиссёра с операторами и художниками.
48. Режиссер в игровом фильме.
49. Чем важны репетиции и как они помогают съёмочному процессу?
50. Режиссерский договор. Права и обязанности режиссера-постановщика.

Критерии оценки знаний на экзамене

- «отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
  - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
  - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
  - делает выводы и обобщения;
  - свободно владеет кинематографической терминологией.
- «хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
  - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
  - аргументирует научные положения;
  - делает выводы и обобщения;

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

Балльно – рейтинговая структура оценки знаний студента

Посещение лекций и семинаров – 5 баллов
 Работа на семинаре – 10 баллов
 Рубежный контроль – 20 баллов
 Контрольные работы - 30
 Премияльные - 5 баллов
 Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов
 Зачет, экзамен - 30 баллов
 Всего – 100 баллов

Критерии оценки курсовых работ

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

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемая литература
Основная

Анашкина, Н. А.

Режиссура телевизионной рекламы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 032401 (350700) "Реклама" / Н. А. Анашкина ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 207, [1] с. : ил. - (Азбука рекламы). - Библиогр. в конце каждой гл. - ISBN 978-5-238-01317-6 : 110-.

Светлакова, Е. Ю.

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

Бычков, В. В.

Современное искусство как феномен техногенной цивилизации : [учеб. пособие] / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская ; Маньковская Н. Б., Бычков В. В. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - 210 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-87149-120-1.

Кемарская, И.Н.

Телевизионный редактор : [учеб. пособие] / И. Н. Кемарская ; Кемарская И.Н. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 194 с. - (Телевизионный мастер-класс). - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-7567-0356-6.

Дополнительная литература

Абрамов Н. Дзига Ветров.- М.: Искусство, 1962.

Атанесян А. Краткая инструкция для начинающего продюсера.- М.: УНЦ ДО, 2004.

Багиров Э. Очерки теории телевидения.- М.: 1978.

Бергман о Бергмане. - М.: Радуга, 1985.

Вайсфельд И. У истоков теории сценария. - М.: ВГИК, 1965.

Мастерство кинодраматурга. -М.: Искусство, 1964.

Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии.- М.: Искусство, 1984.

Гейтс Р. Управление производством кино- и видеофильмов. - М.:ГИТР, 2005.

Дейвид К. Ирвинг и Питер В.Ри. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов. - М.: ГИТР, 2009.

Голдовская М. Человек крупным планом.- М.: Искусство, 1981.

Творчество и техника.- М.: Искусство, 1986.

Головня А. Мастерство кинооператора. - М.: Искусство, 1995.

Довженко А. Лекции на сценарном факультете.- М.: ВГИК, 1963.

Ежов П. Техника актерского искусства.- М.: ТОО «Горбунок», 1992.

Захава Б. Мастерство актера и режиссера.- М.: Искусство, 1969.

- Захаров М. Контакты на разных уровнях. -М.: Центрполиграф, 2000.
История отечественного кино/ сост. В.Листов, Е.Хохлова — М.: 1996.
Колчеев Ю. Работа режиссера на съемочной площадке. -М.: ВГИК, 1986.
Кристи Г. Основы актерского мастерства.-М.: Сов. Россия, 1970.
Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. - М.: Госкомиздат, 1941.
Лисса З. Эстетика киномузыки.- М.: Музыка, 1970.
Мастерство продюсера кино и телевидения/ под ред. П. Огурчикова, В.Падейского, В.Сидоренко. - М.: ЮНИТИ, 2008.
Молчанов А. Букварь сценариста (Как написать интересное кино и телесериал). - М.: РИОР, 2010.
Основы продюсерства /учебник/ - М.: ЮНИТИ, 2003.
Рабигер М. Режиссура документального кино. - М.: ГИТР, 2006.
Кац Б. Простые истины киномузыки. - Л.: Советский композитор, 1988.
Криштул Б. Кинопродюсер. -М.: Русская панорама, 2000.
Кулешов Л. Кадр и монтаж. - М.: Искусство, 1961.
Мастер — классы. Режиссура.- М.: Мир искусства, 2007, 2009.
Мастерская Сергея Бондарчука. - М.: Искусство, 1985.
Мастерство режиссера. /Учебники. Учебные пособия/. - М.: ГИТИС, 2002.
Режиссерская энциклопедия. Кино США. -М.: Материк, 2000.
Тарковский А. Уроки режиссуры.- М.: ВИИПК., 1993.
Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку.
Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. - М.: ГИТР, 2005.
Феллини. Бергман (гении мирового кино). - М.: Искусство, 1995.
Чехов М. Об искусстве актера.- М.: Искусство, 1995.
Чуковская Е. Аудивизуальный бизнес (договорное регулирование).- М.:РосКонсульт, 1999.
Эфрос А. Репетиция — любовь моя. -М.: Панас, 1993.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ООП ВО по специальности Режиссура кино и ТВ

Автор: А.М. Цацуев, режиссер, доцент кафедры киноискусства
МГИК

Рецензент:

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению

_____

от _____ года, протокол № _____.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

«Утверждаю»

«Утверждаю»

_____
Декан факультета О. А Бударина

_____
Зав. кафедрой М. В. Маслова

«__» _____ 2015 г.

«__» _____ 2015 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

Мастерство режиссёра телевидения

Специальность

Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер телевизионных программ, педагог

Квалификация (степень) выпускника

Режиссер телевизионных программ, педагог

Форма обучения – очная, заочная

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

Москва 2015

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Темы семинаров

24. Обзор одного из телеканалов. Общая концепция. Программная сетка. Самые популярные передачи. Самые оригинальные передачи. Краткий обзор. (форма подачи: текст и диск DVD с фрагментами передач).
25. Сравнительный анализ монтажных идей и решений С. Эйзенштейна, С. Кулешова, М. Ромма. Актуальность их работ.
26. Основные понятия теле и кинодраматургии.
27. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов. Возникновение жанров. Что такое «диффузия» жанров? Как связаны жанр и конфликт? Классификация и примеры жанрового разнообразия фильмов и сериалов.
28. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор. Экономические требования к планированию съемочного процесса. Особенности организации павильонных, натуральных и экспедиционных съемок.
29. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором. Работа режиссера с композитором и звукорежиссером. Использование на экране звучащей речи. Использование синхронного и несинхронного звука.
30. Основы монтажа. Работа режиссера с монтажером. Основные понятия и сведения о монтаже. Принципы соединения кадров. Десять принципов монтажа.
31. Разработка проекта документального телефильма. Краткая история развития документального кино. Современные направления и тенденции. Жанры неигрового кино как часть подсистемы телевизионного показа. Работа с темой и героем.
32. Режиссерская экспликация. Обрамление в письменном виде режиссерского замысла. Определение сверхзадачи и сквозного действия.
33. Режиссерский (постановочный) сценарий. Раскадровки. Знакомство со схемами записи режиссерского сценария. Обозначение звучащего текста и диалога, синхронного и несинхронного звука, музыки, шумов, титров.
34. Предподготовительный период. Основные задачи и функции режиссера на этом этапе. Поиск и выбор сценарного материала. Режиссерский анализ литературного сценария. Работа над постановочным проектом. Формирование творческой группы.
35. Подготовительный период. Кого прежде всего должен выбрать сам режиссер в съемочную группу? Как проходит выбор актеров (кастинг)? Как работает на

этом этапе режиссер с оператором? Над чем работает режиссер с художником? Как проходят предварительные репетиции с актерами? Что такое техническая проверка (проверка готовности)?

36. Съёмочный период.

Организация пообъектных съёмок. Съёмка адресных пейзажных, архитектурных кадров. Экспедиционные съёмки. Репетиции и съёмки в павильоне и на натуре. Разъяснение режиссерской задачи исполнителям. Мизансцена и мизанкадр как организованное движение режиссером.

37. Монтажный период.

Раскладка материала по эпизодам и сценам. Особенности монтажа сцены в одном кадре без изменения положения камеры, монтажа с изменением направления камеры, монтажа с изменением направления съёмки, крупности кадра, монтажа на движении, монтажа статичных кадров, статики с динамикой и т.д.

38. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж.

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.

39. Режиссер в документальном фильме, программе, телепередаче.

Документальный метод в искусстве экрана. Отличие от постановочного метода. Недопустимость инсценировок, подмены подлинности жизни созданием игровых ситуаций, требований к документальным героям игры «самого себя». Документальный фильм с элементами реконструкции. Трансформация сценария по ходу съёмки.

40. Работа режиссера в малых формах телевидения.

Работа режиссера над документальным видеоочерком. Съёмки рекламного ролика, музыкального видеоклипа. Работа режиссера над видеорепортажем, фильмом-наблюдением. Съёмки непредвиденных событий.

41. Работа режиссера над игровыми фильмами.

Сверхзадача режиссера и выбор образной системы воплощения сценария. Изобразительное, монтажное и звуковое решение фильма. Работа с художником, оператором, композитором над конкретизацией образной системы фильма и т.д.

42. Основы актерского мастерства. Работа с актером.

Принцип выбора исполнителей ролей и проблема актерского ансамбля в различных программах с игровыми элементами и телефильмах. Методика проведения актерских проб.

43. Репетиции.

Техническая и творческая репетиция. Внутренний жест. Репетиция и работа с текстом. Репетиция на съёмочной площадке перед съёмкой.

44. Композиция кадра в кино и на телевидении.

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

45. Авторское право. Договор с режиссером.

Какие права и обязанности есть у режиссера согласно режиссерскому договору? Какие есть «подводные течения»?

46. Реклама и PR: Презентация. Дистрибьюция.

Проведение презентаций. Начало и конец презентации.

Кульминационный момент. Основные этапы рекламной кампании, участие режиссера в рекламной компании.

Создание поэтапного плана фильма.

1. Придумайте экспозицию. Завязку. Представьте атмосферу, героев, начало конфликтов.
2. Создайте событие – толчок. Т.е. ситуацию, которая покажет зрителю отчетливое направление развития всей дальнейшей истории. Событие – толчок чаще всего завершает экспозицию.
3. Продумайте «период ориентации» героя в тех условиях, в которых он оказался (куда его закинуло «событие – толчок»).
4. Разработайте первое поворотное событие. Это момент, когда герой начинает идти по пути, который должен привести его к цели.
5. Продумайте «период приспособления»
6. Разработайте центральный поворот.
7. Продумайте «период активного действия».
8. Разработайте второе поворотное событие.
9. Продумайте «кризис героя». Это самое большое испытания характера героя, пересмотр устоявшихся принципов или же возвращение к потерянным идеалам.
10. Создайте решающую схватку.
11. Придумайте кульминацию. Кульминация завершает решающую схватку. Это « момент освобождения», момент триумфа принципов, которые воплотил в своих действиях главный герой.
12. Опишите развязку.
13. Проверьте наличие «точек движения сюжета». Точка движения сюжета – это момент, который заставляет историю развиваться.
14. Составьте список всех эпизодов, дайте им названия. Это будет вашим планом действий. Распечатайте его и повесьте над столом. По этому списку вы будете продвигаться вперед..!

Режиссерский анализ и заключение по литературному сценарию.

1. Краткое содержание сценария (аннотация).
2. Жанр будущего фильма. Основная идея сценария.

3. Социальная значимость проекта. Адресная аудитория фильма (адресная направленность). Оценка того, насколько позиция авторов сценария соответствует нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе.
4. Характеристика сюжетной линии сценария: насколько она оригинальна, как развиваться (динамично и внятно или запутанно и вяло и др.). Как проработана сюжетная линия сценария?
5. Насколько оригинален сюжет? Следует ли сюжет признанным драматургическим образцам?
6. Каковы характеры персонажей? Дать характеристику основным действующим лицам.
7. Привести оценку диалогов (живые, современные, скупые, однообразные, косноязычные и т.п.). Имеются ли в сценарии афористические реплики, используется ли ненормативная лексика и насколько она уместна? Насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она задуманным характерам, психологическому строю, социальному положению и возрасту героев, эпохе?
8. Удачно ли выбрано название фильма? Дать предложение по названию фильма (если предложенное автором название неудачное).
9. Предварительно оценить постановочную сложность проекта и его зрелищный потенциал, аргументировав свою позицию по этим вопросам.
10. Сформулировать собственные предложения по улучшению сценарной основы и повышению зрелищного потенциала будущего фильма.

План режиссерского анализа и заключения по просмотренным фильмам.

1. Идея просмотренного фильма. В одном абзаце (доглайн) изложить краткое содержание фильма.
2. Жанр фильма.
3. Какова зрительская аудитория фильма.
4. Какова сюжетная линия фильма и как она развивается: динамично, внятно и логично или вяло и запутанно. «Держит» ли сюжет фильма зрителя в напряжении или нет.
5. Насколько оригинален сюжет. Или он повторяется ранее просмотренные студентом фильмы.
6. Каковы характеры персонажей в фильме: жизненные и яркие или штампованные и шаблонные. Здесь же дать свою характеристику главным действующим лицам.
7. Оценка диалогов (живые, современные, скупые, однообразные, натужные, косноязычные). Главное- насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она характерам, психологии героев, их социальному происхождению и положению, эпохе. Или герои говорят усредненным невыразительным языком.

8. Что представляет собой фильм с постановочной точки зрения. Много ли натуральных съемок, спецэффектов, каковы сценическо-постановочные средства (костюмы, реквизиты, грим), имеются ли дорогостоящие декорации, имеются ли трюковые съемки. Дать всему этому свою личную оценку.
9. Дать оценку режиссерской работе. Насколько режиссура интересна, раскрывает ли она основную идею фильма.
10. Дать оценку операторской работе и изобразительному решению фильма.
11. Дать оценку музыкальному оформлению фильма. Насколько киномузыка в фильме помогает раскрыть основное содержание.
12. Как сыграны основные роли. Отметить удавшиеся роли и неудавшиеся.
13. Каков монтаж в фильме: динамичный, яркий или плавный, замедленный. Дать оценку монтажу.
14. Как, по мнению студента, следует рекламировать и прокатывать эту картину.

Поэтапный план - рекомендации по созданию курсовой и дипломной работам.

1. Написание логлайна (в нескольких предложениях, лучше в одном).
2. Создание заявки. 1- 1,5 стр.
3. Создание синопсиса (1- 3 стр.). Краткое описание истории, проекта.
4. Разработка поэпизодного плана.
5. Разработка и доработка литературного сценария.
6. Разработка режиссерского сценария.
7. Разработка режиссерской экспликации.
8. Создание раскадровок.
9. Выбор места съемок. Предварительная подготовка совместно с оператором, художником.
10. Кастинг. Выбор героев. Видеопробы.
11. Съемки.
12. Монтажно-тонировочный период.

Список съемочных заданий и методических рекомендаций к их выполнению.

«Автопортрет». Снять о себе небольшой фильм. Или проще - взять у самого себя интервью. Рассказать о себе интересно, где-то даже захватывающе, чтобы удержать внимание зрителей-однокурсников, и познакомить себя с ними. Хронометраж: от 3 до 7 минут. Лучше снять одним кадром, без межкадрового монтажа.

«Автопортрет кого-то другого». Снять одним планом, без монтажа, как фразу, с запятыми, тире... Не рвать фразу! Важен фон! На каком фоне снимаем! И главное довести «фразу» до конца!

«Интервью». Взять интервью у своего однокурсника. Или сделать интервью с интересным человеком. Или сделать интервью на тему «момент истины», т.е. с человеком на тему, когда у него кардинально поменялась судьба, грубо говоря, хотел «стать летчиком, а стал налетчиком». Лучше сделать одним кадром. Но если есть перспектива, тема на фильм, то можно и нужно собрать материал и потом из этого постараться сделать небольшой фильм – интервью, документальный фильм-портрет и в этом ракурсе т.д.

«Натюрморт». Камера статична. Снять только предметы, детали, кто за ними, кто здесь живет, что за событие здесь произошло или произойдет. Обязательно в кадре должно быть какое-то движение, ведь в отличие от картин и фотографии, кино и телевидение – это не статичное, а движущее изображение. Время 0,5 - 1,5 мин. Никаких слов, только шумы и музыка.

«Глубинная мизансцена». Общий – общий план. Камера статична. Показать событие на общем плане. Должна быть внутренняя драматургия. На втором, глубинном плане что-то происходит. От 2 до 5 минут.

«Встреча с неизвестным». Снять одним кадром. Найти в окружающем мире что-то интересное, необычное (явление, событие, человека, предмет) – должно быть интересно, необыкновенно. Предысторию можно заявить в титрах. Лучше предварительно написать небольшой сценарий на 0,5 стр. Время: 2-3 минуты.

«Окно в окне». Камера статична. Как бы подсмотреть в «замочную скважину». Из деталей сложить событие, небольшую историю. Время: до пяти минут.

«Зоопарк». Наблюдение за животными. Можно в зоопарке, дома, во дворе и т.д. Время от 3 до 7 мин.

«Наблюдение за детьми». Схватить, выбрать что-то необычное, естественное, неординарное и т.д., связанное с детьми. От трех до семи минут.

«Репортаж». Главное выбрать какое-то событие. Но, по возможности, подготовиться, выбрать места съемок, ракурсы. Не забывать даже в спонтанном репортаже о драматургии. Если снимаешь о конкурсе красоты в институте, то все-таки лучше интригу продлить, тайну раскрыть в конце – кто стал победительницей?! Время: от 2 до 10 минут.

«Характер». Перемена состояния. Один и тот же человек должен изобразить два разных характера. Два разных состояния. Одним кадром. Время: 2 – 3 минуты.

«Саспенс ». Снять небольшой сюжет, когда возрастают препятствия, постоянно растет напряжение. Время: от 3 до 5 минут.

«Фильм одного кадра». Снять небольшой фильм одним кадром. Только внутрикадровый монтаж, никаких склеек. Время: от 1 до 7 минут.

«Фотофильм». Рассказать через свои или чужие фотографии – историю. То есть сделать своеобразный фильм с помощью фотографий. Не менее 20 фотографий. Можно и нужно использовать шумы и музыку.

«Немой этюд». Рассказать историю без слов. Время: от 2 до 5 минут.

«Репродукция». Взять, лучше какой-то классический фильм, выбрать несколько сцен, эпизодов и в точности, как художники делают копии, повторить эти сцены и эпизоды. Повторить в идеале во всем: свет, композиция, игра актеров и т. д. Время: 3 -10 минут.

«Три времени». Сделать небольшой этюд, эпизод, где ситуация(-ии) была бы в прошедшем, настоящем, будущем времени. От 3 до 7 минут.

«Ускорение и замедление времени». Когда интереснее замедлить реальное время, например, падает (замедляем) минзурка с лекарством и т.д. Время: 2 – 5 минут.

«Фильм – портрет». Снять документальный фильм- портрет, можно и лучше, особенно первый, о своих близких, родственниках...Постараться использовать максимально возможные и нужные приемы и методы съемок: ракурсы, движение камеры, иконографические материалы и т.д. Время от 5 до 15 минут.

Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы.

Основная литература.

Анашкина, Н. А.

Режиссура телевизионной рекламы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 032401 (350700) "Реклама" / Н. А. Анашкина ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 207, [1] с. : ил. - (Азбука рекламы). - Библиогр. в конце каждой гл. - ISBN 978-5-238-01317-6 : 110-.

Светлакова, Е. Ю.

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

Бычков, В. В.

Современное искусство как феномен техногенной цивилизации : [учеб. пособие] / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская ; Маньковская Н. Б., Бычков В. В. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - 210 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-87149-120-1.

Кемарская, И.Н.

Телевизионный редактор : [учеб. пособие] / И. Н. Кемарская ; Кемарская И.Н. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 194 с. - (Телевизионный мастер-класс). - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-7567-0356-6.

Дополнительная литература.

1. Абрамов Н. Дзига Ветров.- М.: Искусство, 1962.
2. Атанесян А. Краткая инструкция для начинающего продюсера.- М.: УНЦ ДО, 2004.
3. Багиров Э. Очерки теории телевидения.-М.: 1978.
4. Бергман о Бергмане. – М.: Радуга, 1985.
5. Галуцкий Г.М. Экономика культуры. Учебное пособие. М.: 1995.
6. Голдовская М.Человек крупным планом.- М.: Искусство, 1981.
7. Грызунова О.И., Немировская М.Л. телевидение в России: обеспеченность населения телерадиопрограммами. Учебное пособие. М.: 1999.
8. Егоров Е. Телевидение между прошлым и будущим. М.: изд-во «Воскресенье», 1999.
9. Захава Б. Мастерство актера и режиссера.- М.: Искусство, 1969.
- 10.Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М., Госкомиздат, 1941.
- 11.Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Роберт Макки; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2008.
- 12.Мастер - классы. Режиссура. – М.: Мир искусства, 2007, 2009.

13. Огурчиков И.К., Падейский В.В. Инвестирование продюсерских проектов в телевидении «Техника кино и ТВ», 1999, №7.
14. Словарь медиатерминов / ООО «Медиа Ресурсы Менеджмент». – Харьков: Фолио, 2009.
15. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М.: ВИИПК., 1993.
16. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку.
17. Фрумкин Г. М. Введение в сценарное мастерство: Учебное пособие для студентов вузов. – М. Академический проект; Альмамастер, 2005.
18. Чехов М. Об искусстве актера. – М.: Искусство, 1995.
19. Эфрос А. Репетиция – любовь моя.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

Факультет МАИС
Кафедра киноискусства

«Утверждаю»

_____ 2015

Зав. кафедрой _____ Ф.И.О.

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

Мастерство режиссёра телевидения

наименование дисциплины

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

Режиссура кино и телевидения

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Режиссер телевизионных программ, педагог

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)

Режиссер телевизионных программ, педагог

1. Цель курса

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области телевизионной режиссуры, ознакомление с вопросами теории и практики теле и кинорежиссуры, овладение особенностями режиссерской работы в различных видах экранного искусства, специфики жанров, но прежде всего курс направлен на практику, применение полученных знаний и навыков, связанных с созданием телевизионных программ, передач и телефильмов.

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь общее представление о телепроцессе, о программах, передачах и других видах и жанрах современного телевидения. Курс является основополагающим в формировании и подготовки специалистов в области телевизионного экранного творчества, телевидеопросветительства. Параллельно курсу «Мастерство режиссера телевидения» читаются дисциплины «История отечественного кино», «История телевидения», «История зарубежного кино», «Основы драматургии», «Работа режиссера с актером», «Изобразительное решение фильма», «Теория и практика монтажа» и др.

3. Формируемые компетенции в результате освоения

дисциплины (модуля)

(ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПСК-4-1; ПСК-4-3; ПСК-4-5; ПСК-4-6; ПСК-4-7; ПСК-4-9; ПСК-4-10; ПСК-4-11; ПСК-4-12; ПСК-4-13)

ПК-4 - Способен организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности;

ПК-5 - Способен самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск;

ПК-6 - Способен к работе в много-национальном коллективе;

ПСК-4-1 - Способность и готовность создавать по собственному замыслу или на основе литературного сценария телевизионной программы различной тематической или жанровой направленности (формата), в том числе идущей в прямом эфире, телевизионные трансляции;

ПСК-4-3 - Применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания программы;

ПСК-4-5 - Применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом, программой;

ПСК-4-6 - Способность и готовность к демонстрации осмысления, анализа и критической оценке идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения;

ПСК-4-7 - Демонстрировать ясные и реалистичные представления о проблемах и трудностях профессии телевизионного режиссера, о необходимом наборе личностных и профессиональных качествах, необходимых для успешной работы;

ПСК-4-9 - Организовывать творческо-производственную подготовку к съемке фильма, программы;

ПСК-4-10 - Организовывать съемочно-постановочную работу над фильмом, программой;

ПСК-4-11 - Организовывать и направлять совместную творческую деятельность представителей различных творческих профессий в съемочном коллективе;

ПСК-4-12 - Анализировать и совершенствовать творческий процесс как объект управления;

ПСК-4-13 - Преподавать основы мастерства телевизионных профессий и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.

1. **Знать** основы теории и практики режиссуры, основные этапы создания аудиовизуального произведения, виды и жанры телевизионных передач и фильмов.
2. **Уметь** работать со сценарием, актерами, организовывать творческий процесс, делать режиссерский сценарий, режиссерскую экспликацию, работать с телевизионной группой, снимать программы, передачи и телефильмы.
3. **Владеть** навыками профессиональной оценки и анализа аудиовизуальной продукции, навыками ремесла профессии режиссер.
4. **Осознавать** нравственную основу профессии режиссера, профессиональную этику.

Паспорт фонда оценочных средств

№	Контролируемые разделы, темы, модули	Формируемые компетенции	Оценочные средства		
			Количество тестовых заданий	Другие оценочные средства	
				Вид	Количество
1	Основы режиссуры на основе истории развития кино и телевидения	ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПСК-4-1; ПСК-4-3; ПСК-4-5; ПСК-4-6; ПСК-4-7; ПСК-4-9; ПСК-4-10; ПСК-4-11; ПСК-4-12; ПСК-4-13	3	Комплект тематик для дискуссии, лекции, семинары	1
2	Практическая режиссура с дальнейшим анализом, теоретическим и т.д. разбором работ в группах, м/группах, индивидуально, СРС	ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПСК-4-1; ПСК-4-3; ПСК-4-5; ПСК-4-6; ПСК-4-7; ПСК-4-9; ПСК-4-10; ПСК-4-11; ПСК-4-12; ПСК-4-13	16	Комплект упражнений, этюдов, задач, передач, фильмов	6
3	Законченные документальный и игровой короткометражные телевизионные фильмы и ТВ программа/передача	ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПСК-4-1; ПСК-4-3; ПСК-4-5; ПСК-4-6; ПСК-4-7; ПСК-4-9; ПСК-4-10; ПСК-4-11; ПСК-4-12; ПСК-4-13	3	Проект	3
4		ПК-4; ПК-5;	5	Портфолио	5

		ПК-6; ПСК-4-1; ПСК-4-3; ПСК-4-5; ПСК-4-6; ПСК-4-7; ПСК-4-9; ПСК-4-10; ПСК-4-11; ПСК-4-12; ПСК-4-13 ПСК-4-4-12.			
	Всего:		<i>27</i>	<i>4</i>	<i>15</i>

Темы семинаров

47. Обзор одного из телеканалов. Общая концепция. Программная сетка. Самые популярные передачи. Самые оригинальные передачи. Краткий обзор. (форма подачи: текст и диск DVD с фрагментами передач).
48. Сравнительный анализ монтажных идей и решений
С. Эйзенштейна, С. Кулешова, М. Ромма. Актуальность их работ.
49. Основные понятия теле и кинодраматургии.
50. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов.
Возникновение жанров. Что такое «диффузия» жанров? Как связаны жанр и конфликт? Классификация и примеры жанрового разнообразия фильмов и сериалов.
51. Организация съемочного процесса. Режиссер — как организатор.
Экономические требования к планированию съемочного процесса. Особенности организации павильонных, натуральных и экспедиционных съемок.
52. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором.
Работа режиссера с композитором и звукорежиссером. Использование на экране звучащей речи. Использование синхронного и несинхронного звука.
53. Основы монтажа. Работа режиссера с монтажером.
Основные понятия и сведения о монтаже. Принципы соединения кадров. Десять принципов монтажа.
54. Разработка проекта документального телефильма.
Краткая история развития документального кино. Современные направления и тенденции. Жанры неигрового кино как часть подсистемы телевизионного показа. Работа с темой и героем.
55. Режиссерская экспликация.
Обрамление в письменном виде режиссерского замысла. Определение сверхзадачи и сквозного действия.
56. Режиссерский (постановочный) сценарий. Раскадровки.
Знакомство со схемами записи режиссерского сценария. Обозначение звучащего текста и диалога, синхронного и несинхронного звука, музыки, шумов, титров.
57. Предподготовительный период.
Основные задачи и функции режиссера на этом этапе. Поиск и выбор сценарного материала. Режиссерский анализ литературного сценария. Работа над постановочным проектом. Формирование творческой группы.
58. Подготовительный период.
Кого прежде всего должен выбрать сам режиссер в съемочную группу? Как проходит выбор актеров (кастинг)? Как работает на этом этапе режиссер с оператором? Над чем работает режиссер с

- художником? Как проходят предварительные репетиции с актерами?
Что такое техническая проверка (проверка готовности)?
- 59.Съемочный период.
Организация пообъектных съемок. Съемка адресных пейзажных, архитектурных кадров. Экспедиционные съемки. Репетиции и съемки в павильоне и на натуре. Разъяснение режиссерской задачи исполнителям. Мизансцена и мизанкадр как организованное режиссером движение.
- 60.Монтажный период.
Раскладка материала по эпизодам и сценам. Особенности монтажа сцены в одном кадре без изменения положения камеры, монтажа с изменением направления камеры, монтажа с изменением направления съемки, крупности кадра, монтажа на движении, монтажа статичных кадров, статики с динамикой и т.д.
- 61.Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж.
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.
- 62.Режиссер в документальном фильме, программе, телепередаче.
Документальный метод в искусстве экрана. Отличие от постановочного метода. Недопустимость инсценировок, подмены подлинности жизни созданием игровых ситуаций, требований к документальным героям игры «самого себя». Документальный фильм с элементами реконструкции. Трансформация сценария по ходу съемки.
- 63.Работа режиссера в малых формах телевидения.
Работа режиссера над документальным видеоочерком. Съемки рекламного ролика, музыкального видеоклипа. Работа режиссера над видеорепортажем, фильмом-наблюдением. Съемки непредвиденных событий.
- 64.Работа режиссера над игровыми фильмами.
Сверхзадача режиссера и выбор образной системы воплощения сценария. Изобразительное, монтажное и звуковое решение фильма. Работа с художником, оператором, композитором над конкретизацией образной системы фильма и т.д.
- 65.Основы актерского мастерства. Работа с актером.
Принцип выбора исполнителей ролей и проблема актерского ансамбля в различных программах с игровыми элементами и телефильмах. Методика проведения актерских проб.
- 66.Репетиции.
Техническая и творческая репетиция. Внутренний жест. Репетиция и работа с текстом. Репетиция на съёмочной площадке перед съемкой.
- 67.Композиция кадра в кино и на телевидении.

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

68. Авторское право. Договор с режиссером.

Какие права и обязанности есть у режиссера согласно режиссерскому договору? Какие есть «подводные течения»?

69. Реклама и PR: Презентация. Дистрибьюция.

Проведение презентаций. Начало и конец презентации.

Кульминационный момент. Основные этапы рекламной кампании, участие режиссера в рекламной компании.

Критерии оценки знаний на семинаре

«отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет кинематографической терминологией.

«хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;

- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет кинематографической терминологией

«удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;

- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет кинематографической терминологией.

«неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы;

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не владеет кинематографической терминологией

Рубежный контроль в виде деловой (ролевой) игры

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

Критерии оценки деловой (ролевой) игры

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

Рубежный контроль в виде коллоквиума

Вопросы для коллоквиума

Раздел: Современное телевидение

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

Раздел: Основы режиссуры

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

Критерии оценки знаний на рубежном контроле

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:

- он правильно, профессионально и точно подготовил материалы по разделам и грамотно и точно отвечает на вопросы по данным темам.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:

- он не знает, не понимает, не готов предоставить материалы и ответить на вопросы по данным разделам и темам.

Рубежный контроль в виде дискуссии

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

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

Критерии оценки знаний на дискуссии

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:

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

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:

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

Рубежный контроль в виде творческого задания

Групповые творческие задания (проекты):

4. Телевизионная программа/ передача.
5. Телевизионный короткометражный фильм.
6. Сценарии телевизионных программ и фильмов.

Индивидуальные творческие задания (проекты):

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

Критерии оценки творческих заданий

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

Рубежный контроль в виде эссе

Темы эссе

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

Критерии оценки эссе

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

Темы курсовых работ

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

Примерный список вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам

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

Примерный список вопросов к зачетам

1. Идея и тема.
2. Основные жанры современного телевидения.

3. Основные жанры кино-, телевидеодокументалистики.
4. Основные жанры игровых передач и кинотелефильмов.
5. Приемы монтажа.
6. Виды монтажа.
7. Субъективная и объективная камера.
8. Внутрикадровый монтаж. Фильм одного кадра..
9. Основные понятия драматургии (история, три акта, событие, конфликт, драматическая ситуация, драматические перипетии и т.д.).
10. Материал аудиовизуального произведения.

11. Организация динамики фильма.
12. Звукозрительный монтаж.
13. Мизансцена. Основные приемы и принципы построения мизансцен.
14. Создание экранного времени и пространства. Ссужение и растяжение времени.
15. Основные приемы съемок.
16. Образ в аудиовизуальном произведении.
17. Заявка на фильм. Премис. Экспозе. (Что включают в себя).
18. Поэпизодый план. Тритмент.
19. Сценарий документального фильма.
20. Сценарий игрового короткометражного фильма (основные составляющие)
21. Темп и ритм.
22. Глоссарий.
23. Разработка проекта документального фильма.
24. Разработка проекта рекламного фильма, музыкального клипа
25. Разработка проекта игрового фильма.
26. Разработка проекта телевизионной передачи.
27. Разработка проекта игрового телесериала.
28. Работа на съемочной площадке.
29. Новые технологии и достижения в области формы документального и игрового кино.
30. Российские и зарубежные кино-, телевидеофестивали.

Критерии оценки знаний на зачёте

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

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

Примерные вопросы к экзаменам

3. Основные понятия о режиссуре.
4. Тема и контртема. Что это?
3. Выразительные средства экранных искусств.
4. Первый принцип монтажа (монтаж по крупности).
5. Вклад в теорию и практику режиссуры С. Эйзенштейна.
6. Второй принцип монтажа (монтаж по ориентации в пространстве).
7. Какие бывают виды и жанры телевизионных фильмов?
8. Вклад в теорию и практику режиссуры Л. Кулешова.
9. Третий принцип монтажа (монтаж по направлению движения главного объекта в кадре).
10. Работа режиссёра над сценарием. В чем заключается?
11. Режиссура Дзиги Вертова.
12. Четвертый принцип монтажа (монтаж по фазе движущихся объектов в кадре).
13. Режиссеры французской «новой волны».
14. Пятый принцип монтажа (монтаж по темпу движущихся объектов).
15. Основные приёмы и виды съёмки.
16. Режиссеры итальянского неореализма.

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

Критерии оценки знаний на экзамене

- «отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
 - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;

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

Балльно – рейтинговая структура оценки знаний студента

Посещение лекций и семинаров – 5 баллов
 Работа на семинаре – 10 баллов
 Рубежный контроль – 20 баллов
 Контрольные работы - 30
 Премияльные - 5 баллов
 Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов
 Зачет, экзамен - 30 баллов
 Всего – 100 баллов

Критерии оценки курсовых работ

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

- оценка «не зачтено» при невыполнении студентом работы на заданную тему.