

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова (ВГИК)»**

Режиссерский факультет

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА

«РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Возраст обучающихся – с 16 лет
Срок реализации – 12 недель

**Москва
2023 г.**

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

Адресат программы.

Лица в возрасте от 16 лет.

Объем и срок освоения программы.

180 часов (на одного слушателя) в течении 12 недель.

Форма обучения.

Очная форма обучения:

- лекции, беседы, творческие встречи, просмотры, мастер-классы, индивидуальные занятия и консультации со слушателями с анализом их творческих работ.

Особенности организации учебного процесса.

Группа лиц разного возраста, не моложе 16 лет (до 30-ти человек), состав группы – постоянный. Режим занятий – вечерний, периодичность и продолжительность занятий – 3-4 раза в неделю в течении 12 недель.

Делается акцент на активную самостоятельную работу слушателя как в ходе занятий, так и во внеучебное время. В целях создания условий для сознательного, взвешенного самоопределения абитуриента, осознанного выбора профессионального уклона, занятия по специализациям «режиссура игрового фильма», «режиссура неигрового фильма» и «режиссура телевизионных программ» проходят совместно, с возможным делением на подгруппы, по свободному выбору абитуриентов, с правом и возможностью посещения занятий во всех группах.

Общее количество часов и занятий в неделю – 14 (занятие по 4 и по 6 акад. часа).

1.2. Цель и задачи программы.

Цель программы:

1. Формирование ценностных ориентиров в художественном творчестве. Углубление познаний в области мирового искусства и литературы, повышение общего культурного уровня абитуриента.

2. Конкретизация представлений о выбираемой профессии, специфике и характере работы режиссера кино и телевидения.

3. Подготовка к участию в испытаниях творческой и профессиональной направленности.

Задачи программы:

Личностные задачи:

1. Расширение личного кругозора в сфере киноискусства и телевидения, искусства, общественной жизни в целом.
2. Развитие качеств и наклонностей, необходимых для успешной творческой самореализации.
3. Испытание своих творческих способностей в сфере режиссуры кино и телевидения.

Развивающие задачи:

1. Выполнение заданий творческого характера, творческий тренинг в подготовке к испытаниям творческой и профессиональной направленности.
2. Изучение шедевров разных искусств во взаимовлиянии и взаимодействии.
3. Изучение истории кинорежиссуры, кино и телевидения.

Обучающие задачи:

1. Приобретение навыков самостоятельного решения творческих задач.
2. Приобретение навыков творческого осмысления действительности и его выражения в художественной форме.

1.4 Содержание занятий.

Введение в специальность – 41 ч.:

- теоретическое изложение основ профессии, раскрытие своеобразия выбираемой профессии, ее место в кинопроизводстве, психологические и личностные характеристики профессионального кинорежиссера, особенности его творческого мышления и т.п.

- творческий тренинг, ряд практических творческих заданий, развивающих у абитуриентов наблюдательность, внимание, воображение, фантазию, пространственное мышление, умение отбирать и осмысливать факты действительности, компилируя впечатления и наблюдения, создавать новую реальность. Задания выполняются в форме анализа произведений искусства и литературы, новелл, рисунков, раскадровок, фотографий и т.п.

- пробное выполнение заданий предварительного творческого конкурса. Формирование творческой папки - самостоятельно выполненные работы абитуриентов с последующими рекомендациями по их изменению и улучшению - индивидуальная работа.

История кино и телевидения – 40 ч.

- теоретическое изложение сведений о возникновении, становлении и этапах развития кинопроизводства и профессии режиссера кино в России и за рубежом. Включает в себя следующие разделы: краткая история российской кинорежиссуры, зарубежной кинорежиссуры, режиссуры документального (неигрового) кино, телевидения, история ВГИКа.

- лекции о творческих поисках и открытиях наиболее выдающихся представителей кинорежиссуры, внесших вклад в эволюцию мирового киноискусства: первые шаги, кинорежиссура 20-х, 30-х годов, творчество Протазанова, Бауэра, Эйзенштейна, Кулешова, Пудовкина, Довженко, наиболее ярких представителей зарубежного экрана (Гриффит, Чаплин, Уэллс и др.), кинорежиссура 60-х, 70-х, 80-х годов, поколение конца двадцатого века, новая генерация режиссеров в российском и мировом кино.

- наиболее яркие направления, их своеобразие (немецкий экспрессионизм, «новая волна», неореализм и др.)

- кинорежиссура и задачи режиссера на современном этапе в условиях развития цифровых технологий, интернета и других коммуникативных средств.

Чтение лекций сопровождается демонстрацией фильмов или фрагментов по темам.

Выразительные средства экрана - 32 ч.

Основы кинодраматургии:

- первоначальные представления о драматургии сценария и фильма: драматургическая конструкция, основные ее узлы, приемы создания характера, своеобразие речи и диалога в кино, помощь абитуриентам в организации их замыслов в драматургическую форму. Особенности драматургии в неигровом кино.

Понятие, принципы и цель киномонтажа:

- возникновение искусства монтажа в кино. Открытия Гриффита. Поиски Эйзенштейна, Кулешова, Пудовкина, Вертова, Шуб и др. Монтаж как средство композиционной организации материала, раскрытия содержания. Драматургические возможности монтажа.

Основы операторского искусства:

- работа оператора в игровом и неигровом кино. Выразительные средства и возможности оператора для решения творческих задач совместно с режиссером. Технические возможности.

Художник в кино:

- создание зримого мира на экране, облик героев среды. Роль изобразительной детали, пейзажа, интерьера, природы в раскрытии замысла режиссера.

Звуковое решение:

- роль звука, музыки в кино. Выразительные возможности звукового решения. Драматургия звука, музыки.

Эстетика экранного документа. Жанры ТВ – 12 ч.

- теоретические основы кинодокументалистики. Становление и развитие режиссуры неигрового кино – творчество и поиски Вертова, Шуб, Медведкина, Копалина, Кармена, современных режиссеров-документалистов. Работа режиссера на телевидении. Телевизионные жанры. Развитие новых технологических возможностей в сфере аудиовизуального творчества.

Элементы актерского мастерства – 28 ч.

- проблема человека на экране. Эволюция подходов: натурщик, типаж, исполнитель, автор образа. Человек в неигровом кино. Актерская работа в театре и кино. Сходство и различия.

Элементы актерского мастерства – тренинг, упражнения. Понятия сцена, этюд, этюдная импровизация. Способы решения импровизационных сценических задач.

Творческие консультации – по «Ведению в специальность» а также по другим дисциплинам в зависимости от потребности слушателя – **1 час на одного слушателя.**

1.5 Планируемые результаты.

Результатом освоения программы «Режиссура кино и телевидения» является достижение необходимого уровня гуманитарной и предпрофессиональной подготовки абитуриента, понимание особенностей выбираемой специальности, объективная оценка своих творческих сил, понимание способов их демонстрации, расширение знаний в сфере искусства, литературы, жизни общества, ее законов, общечеловеческих и национальных ценностей и традиций.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1.1 Календарный учебный график.

- количество учебных недель – 12
- начала и окончания выполнения программы – октябрь – декабрь 2023 г., февраль – май 2024 г.

1.2 Условия реализации программы.

Материально – техническое обеспечение

Учебная аудитория (площадь аудитории 59,32 кв.м), просмотрный зал, репетиционный зал, классная доска, столы, стулья для слушателей и педагогов.

Перечень технических средств обучения:

Проектор, экран (в учебной аудитории), кинопроекторный аппарат, экран, звуковые колонки, микрофон /в просмотрном зале/

Информационное обеспечение – сайт ВГИК, контактные группы.

Кадровое обеспечение

Преподаватели из числа профессорско-преподавательского состава института и приглашенные специалисты в сфере кино и телевидения

Учебно-вспомогательный персонал (руководитель, методист, диспетчер, кураторы специализаций)

2.3 Форма аттестации

Первоначальная регистрация и тестирование абитуриентов с целью отбора наиболее подготовленных и творчески-перспективных.

Итоговое тестирование.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов

Итоговое тестирование.

2.4 Оценочные материалы

Итоговое тестирование и собеседование.

2.5 Методические материалы

Особенности организации образовательного процесса.

Очная форма обучения.

Методы обучения.

Словесный, наглядно – практический; объяснительно – иллюстративный, игровой, дискуссионный.

Формы организации образовательного процесса

Индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая.

Формы организации учебного занятия.

Собеседование, тестирование, лекция, практическое занятие, мастер-класс, творческая встреча, консультация, просмотр.

Вниманию слушателей предлагаются курсы лекций по истории отечественной и зарубежной кинорежиссуры, режиссуры телевидения с демонстрацией образцов по освещаемым темам, по отдельным разделам русского и мирового культурного наследия, современного искусства, знакомство в форме семинаров с ведущими профессиями в аудиовизуальной сфере, современным кино и телевизионным производством, перспективами развития киноискусства и телевидения, цифровых технологий.

Особое место в этом ряду занимают занятия по выбираемой специальности («введение в специальность»), которые проводятся (помимо знакомства с теоретическими основами) в форме творческого тренинга, пробных занятий по элементам мастерства режиссуры, а также включают в себя выполнение, при консультационной помощи педагогов, заданий экзаменационных туров профессиональной и творческой направленности.

Педагогические технологии.

Технология группового обучения, коллективной и индивидуальной творческой деятельности.

Дидактические материалы.

Кинофильмы, фрагменты телепрограмм, аудиозаписи, репродукции на цифровых и электронных носителях, ресурс интернета, учебники, учебные пособия, журналы, книги;

тематические подборки материалов.

Список литературы.

1. Арнхейм Р. "Кино как искусство". М, 1960 г.
2. Арнхейм Р. "Искусство и визуальное восприятие". М, 1974 г.
3. Кракауэр З. "Природа фильма". М, 1974 г.

4. Монтегю А. "Мир фильма". М, 1969 г.
5. Мартен М. "Язык кино". М, 1959 г.
6. Эйзенштейн С. "Монтаж" "Музей Кино". М, 2000 г.
7. Кулешов Л. "Основы кинорежиссуры" М, 1941 г.
8. Пудовкин В. "Избранные статьи" М, 1955 г.
9. Ромм М. Беседы о кино М, 1980 г.
10. Герасимов С.А. Избранные статьи.
11. Козинцев Г Пространство трагедии Л, 1982 г.
12. Тарковский А. Лекции, интервью, размышления. М. 2023 г.
13. Кончаловский А. Парабола замысла. М, 1980 г.
14. Дм. Долинин. Киноизображение для чайников. СПбГУКит, 2013 г.
15. Феллини Ф. Феллини о Феллини. М, 1988 г.
16. Висконти Л. Висконти о Висконти. М, 1990 г.
17. Антониони М. Антониони об Антониони. М, 1986 г.

Дополнительная литература.

1. Зануси К. Между ярмаркой и салоном. ЕГУ, Минск, 2003 г
2. Клер Р. "Кино вчера, кино сегодня". М, 1981 г.
3. Линдгрэн Э. "Искусство кино" М, 1956 г.
4. Лопушанский К. Диалоги о кино. СПб, 2010 г.
5. Лоусон Дж. "Фильм - творческий процесс". М, 1965 г.
6. Нильсен. "Изобразительное построение фильма" изд. Кинофотоиздат, 1936 г.
7. Трауберг Л. "Фильм начинается". М, 1972 г.