

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)**

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КИНОРЕЖИССУРЫ»**

Специальность 55.05.04 Продюсерство

Специализация программы специалитета: Продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 734 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.04 «Продюсерство», одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма, согласована с деканом продюсерского факультета Л.А. Ланиной, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
  - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
  - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
6. Семинарские занятия
7. Самостоятельная работа обучающихся
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
  - Основная литература*
  - Дополнительная литература*
9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – сформировать знания теоретических основ кинорежиссуры, внутренних законов режиссерского мастерства, основных методов и принципов работы режиссеров кино и телевидения.

Задачи дисциплины:

- ознакомить обучающихся с основными этапами развития режиссуры кино и телевидения, эволюции теории режиссуры;
- рассмотреть почерк режиссеров разных школ, направлений и их вклад в общемировую кинопроцесс;
- дать представление об основных элементах и художественно-выразительных средствах экранного языка;
- выработать понимание специфики неигровых и игровых видов кино, телевидения как видов искусства и средств коммуникации;
- сформировать представление о специфике работы режиссера в кино и на телевидении в ходе создания кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы кинорежиссуры» относится к Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 3-м курсе в 5-6-м семестрах, ориентирована на повышение профессиональной составляющей, базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия, что позволяет обучающимся в дальнейшем анализировать состояние игрового и неигрового кино и телевидения, делать правильный выбор при решении поставленных задач.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-4, ОПК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Перспективное видение области (сферы) профессиональной деятельности	ОПК-4. Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств	ОПК-4.1. знает условия, необходимые для реализации творческого проекта ОПК-4.2. умеет анализировать спрос на творческие проекты аналогичного жанра ОПК-4.3. умеет оценивать художественно производственный потенциал выдвигаемого проекта ОПК-4.4. владеет навыками разработки бизнес-плана творческого проекта

Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств	ОПК-5.1 знает основные положения теории, истории и практики экранного искусства и других областей знаний ОПК-5.2. знает специфику различных областей экранной культуры и исполнительского искусства ОПК-5.3. умеет формировать стратегию и тактику воплощения проекта на основе знаний теории, истории и практики экранного искусства и других областей ОПК-5.4. умеет определять сметную стоимость творческого проекта ОПК-5.5. владеет навыками организации эффективного процесса работы над аудиовизуальным производением, привлекая квалифицированных специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные художественные направления в мировом кинематографе и телевидении; основы истории и теории режиссуры; основные этапы работы режиссера над кино- и телефильмом; специфику и разновидности кино- и телевизионных жанров и их применение в режиссерской практике;

– *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы режиссера в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм;

– *владеть* основными терминами кинорежиссуры; навыками анализа разнообразных приемов режиссуры, мастерства и творческого почерка режиссера; навыками работы с представителями других творческих профессий в съемочном коллективе.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических (135 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего	В том числе по семестрам:		
		5	6	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	98	68	30	
Аудиторные занятия всего, в том числе:	98	68	30	
Лекции	48	34	14	
Практические, семинарские занятия	50	34	16	
2. Самостоятельная работа	76	4	72	
Вид промежуточной аттестации – зачет	6		6	
ИТОГО:	акад. час.	180	72	108
	з.е.	5	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Виды учебных занятий, час.			Всего
	Лекции	Практ., сем. зан.	Самостоят. работа	
Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры. Роль режиссера в игровом кино	4	2	2	8
Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению	2	–	2	4
Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф	4	2	2	8
Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом. Анализ кинопроизведений как неотъемлемая часть работы режиссера. Принцип сочетания игрового и неигрового начал. Выбор средств и органика замысла	8	14	18	40
Тема 5. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища	8	12	18	38
Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма	8	14	16	38
Тема 7. Основы драматургического построения фильма. Диалог. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа режиссера с композитором, со звукоформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись	8	4	16	28
Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионной продукции. Рекламный образ	6	2	2	10
Промежуточная аттестация – зачет				6
Итого	48	50	76	180

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры. Роль режиссера в игровом кино

Влияние на развитие культуры индустриализации и связанного с ней таких явления, как урбанизация, социальная и техническая революции, рост

промышленности. Ведущие художественные направления начала XX века: литература, живопись, театр.

XX век и новые искусства с технической доминантой: фотография, кинематограф, мультимедиа. Возникновение кинематографа и пути его развития. Правда и вымысел – два пути развития кинематографа: «правда кино» и «киноправда». Фотографическая основа фиксации реальности в кинематографе. От «факта» к «образу».

Переход от «письменной» культуры к «визуальной». Появление образной визуальной культуры. «Свобода» выбора и «свобода» взаимодействия человека в окружающем мире. Изменение роли коммуникации: новые парадигмы коммуникаций. Понятие «массовая культура». Понятие «информационная культура». Понятие «виртуальная» реальность.

Влияние кинематографа и телевидения на развитие культуры. Качественно новые возможности способа передачи и воздействия информации. Новый тип образного мышления, интегрирующий речевые и визуальные формы. Появление новых медиасредств и рождение медиаккультуры. Новый этап аудиовизуального искусства.

Мировоззрение художника как основа творчества. Эрудиция. Художественный вкус. Моральные качества. Понятия «интеллигентность» и профессионализм. Вопросы художественной правдивости и гражданской ответственности режиссера при работе над фильмом. Своеобразие авторского мировосприятия и его отражение на экране.

Роль режиссера в создании фильма. Формирование съемочной группы. Профессиональная этика режиссера. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности: от замысла до его реализации.

Единство и противоположность работы режиссера в театре и в кинематографе. Современные взгляды на теоретическое наследие ведущих режиссеров театра и кино. Стилистические особенности режиссерского почерка.

Способы воплощения художественного замысла и поиски режиссерской трактовки сценарного замысла, факта, роли, события, актерского образа, структуры фильма в целом. Выбор художественно-выразительных средств.

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

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

Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению

Краткая характеристика игрового и неигрового кинематографа. Взаимопроникновение специфических приемов двух начал: документального и художественного.

Пионеры кино. «Синематограф» братьев Люмьер – документальная фиксация окружающего мира. Документ как элемент структуры в литературе и в искусстве. Фотографическая основа фиксации реальности в кино. Реальность и «виртуальная реальность».

Ж. Мельес – родоначальник игрового кино и первые шаги режиссуры. Драматургическая основа его фантастических картин и кинофеерий. Кино как аттракцион: трюки, движущиеся декорации, съемка манекенов, макетов, первые попытки применения спецэффектов.

Проблемы синтеза в кино. Трансформация опыта смежных видов искусства. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа поэпизодной структуры кинопроизведения. Влияние приемов цирка на кинокомедию: эксцентриада, маски, фокусы.

От «аттракциона» к режиссуре.

Рождение режиссерских приемов: освоение его технических возможностей и методов съемки (документальная реконструкция события, скрытая камера, постановочные планы, обратная съёмка, двойная экспозиция, крупный план и др.) как строение фильма. Споры вокруг актерской игры и роли «натурщика».

Синтез жанров в кинематографе как проявление его специфической черты. Герой сквозь призму жанра. Развитие новых приемов выразительности. Операторский «Ренессанс». Цветовая палитра пластического решения кинопроизведения. Расширение форматов кинематографа. Поиски художественных звуковых приемов.

Аудиовизуальный язык и новые технологические возможности воплощения художественного замысла режиссера.

Эстетика киноискусства и телевидения: сходство и различие. Особенности восприятия кинематографа и телевидения: общие черты и различия. Этапы развития телевизионной режиссуры (от репортажей и прямого эфира к постановочным шоу и телесериалам). Расширение жанровых особенностей на телевидении с внедрением новых технологий.

Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты.

Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура.

Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф

Проблемы нравственности – художник и время, художник и зритель. Ответственность режиссера перед обществом и перед своим внутренним миром. Отношение художника к «элитарному» и «массовому» искусству.

Духовные и нравственные аспекты творчества. Духовные поиски художника (литература, кинематограф). Религия и выдающиеся мастера культуры. Самопознание, самообучение. Самосовершенствование. Критерии свободы творчества.

Демократия, тоталитаризм и художник. Художник в политике и художник вне политики.

Цензура и самоцензура. Массовое сознание и массовая культура.

Толерантность.

Индивидуальность художника и способы воплощения художественного замысла.

Новаторство и поиски новых художественных форм. Социальная проблематика. Политический фильм.

Эстетические концепции, отражающие основные направления в искусстве определенного времени на примерах «революции» в искусстве: конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, постмодернизм, эпоха «технологической бури». Эстетическая платформа «авангарда» в разные периоды развития кинематографа и индивидуальный почерк режиссера. Эстетика факта и эстетика образа.

Авторская интерпретация факта и перерастание его в образ при помощи художественно-выразительных средств (композиция, планы, ракурс, звук и т.д.). Создание художественного образа и своеобразие творческого почерка режиссера. Эволюция художественно-выразительных средств как авторской интерпретации создания кинематографических образов.

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

Авторские программы на телевизионном экране. Рождение телевизионных «звезд».

Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом.

Анализ кинопроизведений как неотъемлемая часть работы режиссера.

Принцип сочетания игрового и неигрового начал.

Выбор средств и органика замысла

От замысла к воплощению (основные этапы).

От заявки к режиссерскому сценарию. Замысел и оригинальная идея. Фабула и сюжет. Конфликт, тема, характер героя. Частное и общее. Типизация. Рождение замысла. Осмысление материала, темы, идеи. Сверхзадача. Связь с социальной средой. Сочетание реальности и художественного образного отражения реальности, поступков, характеров. Роль детали в драматургии.

Понятия «поэтический» и «прозаический» кинематограф.

Жанр как меняющаяся структура. Основные жанры: трагедия, драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, приключенческие жанры.

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

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

Универсальность кинематографического образа. Художественный образ. Индивидуализация действительности в образе. Типизация действительности в образе. Художественный вымысел в образе. Образ и образность: система образов. Содержательность образа. Образ и образность киноязыка.

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

Малые формы кино и телевидение (репортаж, наблюдение, интервью). Репортаж: задачи, планирование, съемка. Прогнозирование и предвидение события. Драматургия события. Сюжет: история, особенности драматургии и режиссуры. Наблюдение: задачи, цели, методы. Скрытая камера. Привычная камера. Интервью: взаимораскрытие в диалоге. Режиссер-журналист-психолог.

Работа над художественным образом. Режиссерская трактовка киносценария, эпизода, сцены, событийного ряда, композиционно-монтажного построения фильма.

Анализ и поиски формы, характеров и т.д. Режиссерский сценарий как трактовка авторского замысла и финансовый документ. Форма записи (кинематографическая, телевизионная формы). Особенности режиссерского сценария в игровом кино. Работа с режиссерским сценарием оператора, художника, звукорежиссера, актера и т.д. Ритм, стиль, образное и монтажное решение: их воплощение в режиссерском сценарии.

Взаимозависимость жанровых особенностей и режиссерской концепции при решении образного и пластического рисунка фильма. Работа режиссера над режиссерской экспликацией. Графический рисунок и процесс раскадровки.

Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность и условность киноискусства. Выразительные средства экрана. Поиски монтажной формы фильма. Монтажное развитие внешнего события. Поиски монтажного приема для выражения внутреннего состояния персонажей. Раскрытие образа при помощи выбора крупности планов, свето-тонального решения, цветового решения и монтажа. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра, монтажной фразы. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ.

Совместная работа над образным построением фильма с членами съемочной группы (режиссера, оператора, художника, актеров). Психологические и творческие аспекты сотрудничества. Работа режиссера с актером и неактером. Работа режиссера с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком во время работы над режиссерским сценарием.

Работа режиссера над телевизионной продукцией. Виды телевизионной продукции: информационные и документальные программы, аналитика, художественные жанры – многосерийные телефильмы и сериалы, «мыльные оперы», ситкомы, программы для детей, игровые программы, ток-шоу, прямой эфир, клипы, трейлеры и др. Автор-режиссер на телевидении.

Тема 5. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения.

Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища

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

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

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

Крупность. Ракурс как выразительное средство. Использование оптики и оптических насадок в реализации замысла.

Построение статичного кадра (фотокадр, кинокадр, телевизионный кадр).

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

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

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

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

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

Кинематографическая условность и ее влияние на монтажное решение. Отражение действительности и безмонтажное построение повествования. Структура драматургического строения экранного произведения и монтажное воплощение замысла.

Понятие «монтаж». Монтажность мышления. Монтажный образ.

Монтаж как выразительное средство кинематографа. Стилистические особенности монтажного построения фильма. Влияние драматургического построения на монтажное решение.

Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, монтажных фраз, эпизодов. Монтажная склейки – столкновение. Плавные монтажные переходы. Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

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

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

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

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

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

Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма.

Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма

Мера условности в кинематографе. Организация предкамерного пространства.

Понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Композиция сценического пространства. Мизансцена в кино и в театре: сходство и различия.

Построение мизансцены. Мизансцена и движение камеры (ПНР, внутрикадровый монтаж). Возможности приемов операторского пластического решения мизансцены (сменная оптика, фильтры, стедикамы, вспомогательная операторская техника и т.д.). Роль освещения и цветового решения при разработке мизансцены.

Работа режиссера с актером над мизансценой.

Роль декораций и материальной среды при работе над мизансценой. Комбинированные съемки и мизансцена. Использование компьютерных программ при решении сложной мизансцены. Виртуальная студия и ее возможности.

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

Эпизод: из литературы – в кинематограф; эволюция. Драматургия эпизода. Смысловая завершенность.

Работа режиссера над «переводом» словесной драматургии в законченное экранное произведение и соподчинение эпизодов. Создание зримой формы сценарного замысла. Предметный мир и бытовая среда, создаваемая в эпизоде. Стилистическое и монтажное единство эпизодов. Совместная работа режиссера, художника и оператора над изобразительным решением эпизода и всего фильма в целом.

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

Тема 7. Основы драматургического построения фильма. Диалог.

Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма.

Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором.

Тонировка и перезапись

Роль звучащего слова и революционные изменения в технической и творческой основе кинематографа – к истории вопроса. Споры вокруг звукового кино. Н. Зархи и его работа «О теории и практике звукового сценария». М. Ромм и его первые звуковые фильмы: разработка глубинной мизансцены с учетом реплик и диалогов. Поиски решения глубинных мизансцен западных режиссеров (У. Уайлер, О. Уэллс и др.).

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Слово автора в кадре и за кадром. Соотношение слова, шумов, музыки. Контрапункт.

Словесный образ. Словесное действие. Внутренние монологи. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.). Раскрытие образа героя при помощи слова.

Построение диалога. Съемка диалога. Роль освещения при разработке мизансцены диалога. Активность слова и активность изобразительного ряда. Роль паузы в фильме – «говорящее» молчание и изобразительно-монтажное решение.

Эстетика звукозаписи. Звуковая партитура фильма (подробный анализ). Звук и жанр. Звук и стиль. Звуковой образ фильма. Новаторские решения использования звуковой палитры. Звуковая раскадровка.

Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция.

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

Особенности звукового монтажа. Звукорежиссер – интерпретатор звучания. Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукорежиссером, со звукооформителем и звукооператором. Современные методы озвучания. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ). Новые технические и технологические возможности записи и перезаписи звука. Применение спецэффектов.

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

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

Озвучание фильма: технология, производство, творчество.

Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионной продукции. Рекламный образ

Влияние видеоэстетики на киноязык. Киноязык авторского кинематографа конца XX – начала XXI вв. (анализ разных стилистических направлений). Киноязык и массовое сознание.

Видеоарт: поиски выразительности и рождение нового образного строя (анализ). Неоднородность творческих направлений – в американском, европейском и отечественном кинематографе. Появление понятий «виртуальная реальность» и «культурная индустрия» с появлением новой техники и технологий (съемка, монтаж, звукозапись).

Художественно-выразительные средства телевидения и особенности коммуникативного воздействия телевизионной продукции.

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

Прямой эфир и запись: особенности восприятия, критерии доверия. Тема, ее разработка и съемка «под эфир».

Телевизионная режиссура (обзор). Информационные жанры: заметка, отчет, выступление, интервью, репортаж. Особенности монтажа и озвучание. ТЖК и цифровые камеры: принцип работы режиссера.

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

Предтеча клипа в кинематографе и на телевидении – включение песни как игровой миниатюры в кино и исполнение песен на телевидении в концертах, в

цикловых передачах и фильмах («Голубой огонек», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Бенефисы», «Волшебный фонарь» и др.). Саунд-треки и саунд-дизайнер.

«Клипový» монтаж и «клиповое» мышление.

Место клипов на телевидении. Жанровые особенности клипов и их использование в современном кинематографе.

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

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

Создание трейлеров. Особенности режиссерского решения.

Звезды шоу-бизнеса и их реклама в клипе. Изобразительное решение клипа и работа оператора. Применение спецэффектов и операторской техники (тросовые приспособления, краны и др. спецтехника). Роль музыкального сопровождения. Использование компьютерных технологий

Пространственно-временные структуры в кино и на телевидении.

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

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

Влияние американских стандартов на игровое телевидение.

Технология создания телевизионной продукции: от сценария до готового продукта. Особенности продюсерского телевидения.

Влияние концепции телевизионного канала на телепередачи. Бизнес-планы и бюджет телепродукции. Медийность и рейтинги.

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

Телепередача и массовое сознание. Концепция программы и роль ведущего. Поиски ведущего – лица передачи. Рождение звезд и их реклама. Развлечений + пропаганда личности (приглашение личностей – знакомых для зрителя и из «народа»).

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

Игровой телевизионный сериал. Жанры и виды телесериалов. Совмещение «истории-документа», «истории-биографии» и игрового начала. Новые смыслы – многоактная драма. Экранизация романов и адаптация их к современности: плюсы и минусы. Массовая продукция. Лицензионные сериалы. Понятие «седкомы». «Мыльные оперы» – особый вид жанра. Сериальные драмеды. Сказки о Золушках. Художественно-выразительные средства. Зрелищность сериалов как неотъемлемая их часть. Особенности работы над ним.

Сложности творческого процесса и производства. Возрастающая роль телевизионного сериала на телеэкране: причины, следствия, тенденции. Режиссер-художник и режиссер-ремесленник. Ведущие режиссеры кино и их работы на

телеэкране.

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

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

Особенности теледраматургии и работа с актерами. Конструкция социокультурных представлений в сериалах.

«Раскрутка» участников съемочного процесса – рождение «звезд». «Привыкание» зрителя к телегероям и феномен «эстетического фона» реальности на грани достоверности – основа движения сюжета в телесериале. Художественная и эстетическая ценность. Бюджет и сроки.

Создатели и участники телепередачи (проблемы отбора). Зритель в студии и телезритель. «Включенность» аудитории в программу. Создание образа человека, попавшего на телеэкран. Манипуляция восприятием: приемы и последствие использования этих приемов.

Проблемы размещения продукции в эфир и задачи режиссера. Роль редактора как организатора творческого процесса на телевидении.

Работа режиссера с автором, комментатором, журналистом. Этапы написания сценария.

Прямой эфир и «съемка под эфир», работа на режиссерском пульте во время эфира. Особенности трансляций (балет, спектакли, концерты, цирковое представление). Съемка и прямой эфир спортивных передач – многокамерный метод съемки. Расположение камер при многокамерном методе съемки – ось взаимодействия, ось съемки. Проблемы освещения. История возникновения рекламы. Реклама и массовая культура. Концепция рекламного фильма. Коммерческий аспект. Гуманитарный и художественный аспекты. Каноны жанра. Этический и эстетический аспекты.

Коммуникативная концепция рекламного образа. Рекламное сообщение в структуре массовой коммуникации. Каноны жанра. Условия условности рекламы.

Художественный и коммерческий потенциал сценария. Проблемы режиссуры. Рекламный образ. Смысловые галлюцинации рекламного образа.

Природа рекламного воздействия. Эстетическая ценность рекламного фильма.

Понятие «раскрутка» экранного произведения – виды рекламы в период работы над фильмом (статьи, репортажи со съемочной площадки, интервью, выступления критиков и т.д.), постпродакшн – презентации, ТВ-реклама, печатная продукция, дополнительные ресурсы, Интернет-сайты, промо-ролик.

6. Семинарские занятия

Для освоения дисциплины существенное значение имеют семинары, на которых обсуждаются течения и направления киноискусства и телевизионных процессов, творчество крупнейших мастеров, наиболее заметные современные фильмы, анализируются основные проблемы режиссуры, а также практические занятия, посвященные рассмотрению особенностей работы режиссера по созданию аудиовизуальной продукции.

Таблица 4

№ п/п	Наименование темы	Тематика семинарских занятий	Трудо-емкость (час.)
1.	Тема 1. Кинематограф и телевидение в системе культуры. Роль режиссера в игровом кино Тема 2. Пути развития кино как искусства – от аттракциона к режиссерскому решению	1. Состояние современной культуры и место киноискусства в культурной среде. Влияние кино и телевидения на развитие современной культуры. 2. Пути развития кинематографа. 3. Сущность нового языка кино. 4. Влияние новых технологий на развитие кинематографа и появление новых медиасредств.	2
2.	Тема 3. Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа. Авторский кинематограф Тема 4. Основные этапы работы режиссера над фильмом. Анализ кинопроизведений как неотъемлемая часть работы режиссера. Принцип сочетания игрового и неигрового начал. Выбор средств и органика замысла.	1. Особенности работы режиссера в кино. 2. Мировоззрение режиссёра и выбор темы и ее решения в процессе работы над фильмом. 3. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»? 4. Стилистический почерк режиссера. Анализ творческого почерка ведущих мастеров кинематографа современности. 5. В чем особенность работы режиссера с актером? 6. Своеобычность приемов авторского кинематографа в контексте мирового кинопроцесса. 7. Особенность авторских программ на телевизионном экране	16
3.	Тема 5. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища Тема 6. Мизансцена и пространственное построение фильма. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма	1. Роль кадра в изобразительно-монтажном построении эпизода, всего фильма в целом. 2. Общие черты и различия кинокадра и телевизионного кадра. 3. Особенности цветового решения отдельного кадра, монтажной фразы, эпизода и всего фильма в целом. 4. Театральная и кинематографическая мизансцена. 5. Монтаж как выразительное средство кинематографа. Монтажный образ. 6. Специфические черты телевизионного монтажа.	26
4.	Тема 7. Слово в фильме. Диалог. Звуковое решение фильма. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа с композитором, звукоформителем и	1. Выразительность звука в кинематографе. 2. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.	4

	звукооператором. Тонировка и перезапись.	3.Звуковая драматургия современных фильмов разных жанров. 4.Поиски режиссеров при работе над словесным образом, словесным действием. 5.Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма.	
5.	Тема 8. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионного фильма. Рекламный образ.	1.Специфика телевизионной режиссуры. 2.Специфические черты телевизионных жанров (информационных, аналитических, художественно-документальных фильмов, сериалов и т.д.). 3.Клип и реклама. 4.Особенности создания телевизионных передач (трансляции, прямого эфира, телепрограмм с игровыми элементами, ток-шоу) 5. Работа режиссера с членами съемочной бригады. 6.Журналистские профессии на телевидении (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).	2

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- изучение теоретического материала;
- подготовку к семинарским занятиям;
- письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики режиссуры;
- написание рецензий на просмотренные фильмы.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины, овладению научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
4. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.

6. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
7. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
8. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
9. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
10. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
11. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
12. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
13. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
14. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
15. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
16. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
17. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
18. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
19. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
20. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
21. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
22. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
23. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
24. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
25. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.
26. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
27. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

Дополнительная литература

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

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikipo.gp/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikiПО.лп/sknews.php>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- ВГИК ЖЖ: <http://community.livejournal.com/vgik/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestivals.ru/>
- Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
- Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы дисциплины включает:

Съёмочный павильон для проведения съёмок квалификационных творческо-производственных экранных работ

Компьютер -1

Студийный стол - 1

Стол-стул-трансформер -20

Монтажный стол -1

Видеокамера – 2

Набор демонстрационного оборудования

Видеоконференцсвязь

Учебно-наглядные пособия