

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.05 «РЕЖИССУРА НЕИГРОВОГО ФИЛЬМА»**

Направление подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Профиль программы «Режиссура неигрового кино- и телефильма»

Автор(ы):

С.В. Мартьянов

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Режиссура неигрового фильма»: раскрытие и глубинное освоение студентами теоретических и практических основ профессии режиссера неигрового фильма в различных её воплощениях – непосредственно в современном неигровом кинематографе, на телевидении, а также в смежных форматах – мультимедиа, Интернет и т.д.

Задачи:

- создание в процессе творческо-производственной деятельности в сотрудничестве с продюсером, оператором, звукорежиссёром, композитором неигровых кино- и телевизионных фильмов, прочих аудиовизуальных (в том числе экранных) произведений и произведений смежных искусств;
- создание зрительно-звукового художественного образа, творческое оформление материала с помощью технических средств в целях передачи зрителю драматургического замысла;
- владение современными технологиями записи и обработки изображения и звука;
- в области научно-исследовательской деятельности:
- исследование роли режиссёра в неигровые кино- и телевизионные фильмы, в аудиовизуальных и смежных произведениях искусств;
- проведение научных исследований (как самостоятельно, так и в составе исследовательской группы) в соответствии с квалификацией;
- в области организационно-управленческой деятельности
- осуществление организационно-управленческой работы в творческих коллективах;
- руководство творческо-производственным процессом создания режиссёрского решения аудиовизуальных произведений искусств;
- участие в работе по организации творческих проектов (фестивалей, конкурсов, мастер-классов и других мероприятий);
- преподавание комплекса специальных дисциплин в соответствии с профилем профессиональной деятельности в области режиссуры аудиовизуальных (экранных) искусств, истории и теории режиссуры кино, телевидения и других экранных искусств, а также смежных специализаций в образовательных учреждениях среднего, высшего и профессионального дополнительного образования;
- формирование и систематизация фондов аудиовизуальной продукции,
- реставрация неигровых и телевизионных фильмов;
- культурно - просветительской деятельности:
- формирование художественно-эстетических взглядов общества по проблемам режиссёрского решения аудиовизуальных произведений искусств и эстетики кинофонографии через профессиональную, общественную и просветительскую деятельность;

- осуществление профессиональных консультаций по вопросам режиссуры аудиовизуальных искусств;
- экспертно - методической деятельности:
- осуществление экспертной оценки произведений аудиовизуальных и смежных искусств;
- участие в работе отборочных групп и жюри профессиональных фестивалей, конкурсов и других творческих мероприятий в сфере аудиовизуальных искусств;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Режиссура неигрового фильма» относится к обязательной части учебного плана.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Режиссура неигрового фильма.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-4 Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы;
- ОПК-5 Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности;
- ОПК-6 Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Знать общие основы теории кино и телевидения для воплощения творческих замыслов и общие закономерности развития искусства;
32. Специфику выразительных средств различных видов искусств;
33. Информационную классификацию по определенным категориям в системе различных видов искусств;
34. Основные концепции построения художественного произведения и возможностей создания на данной основе аудиовизуальных произведений;

35. Возможности объединения и направления творческих усилий автора сценария, актеров - исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения;

36. Особенности формирования замысла, путь нахождения оптимального варианта его реализации;

37. Способы выработки новых идей и художественных решений в аудиовизуальном произведении;

38. Варианты определения идейной концепции, драматургической конструкции, изобразительного решения, жанровых и стилевых признаков будущего фильма.

Уметь:

У1. Воплощать творческие замыслы на основе знания общих основ теории кино и телевидения;

У2. Применять для воплощения творческих замыслов понимание закономерностей развития искусства и специфики выразительных средств различных видов искусств;

У3. Реализовать художественно-творческую деятельность, необходимую для создания аудиовизуального произведения;

У4. Самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск;

У5. Развивать и обогащать замысел фильма в сотрудничестве с другими участниками творческого процесса;

У6. Творчески работать над фильмом в сотрудничестве с кинодраматургом, актерами, композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером.

Владеть:

В1. Базовыми практическими навыками работы с звук изобразительной техникой; основными приемами и средствами режиссуры, используемыми для формирования художественных образов;

В2. Умением создания психологически комфортного климата в съёмочной группе;

В3. Практическими навыками использования фото, кино и видео аппаратуры для записи изображения и звука в различных форматах;

В4. Принципами монтажа аудиовизуального ряда в электронной среде, навыками работы со студийной техникой для монтажа.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 час.), семестры изучения – 1, 2, 3, 4, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1, 2, 3, 4 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288
Контактная работа, в том числе:	68
Практические занятия	68
Самостоятельная работа студента	220
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	1,2,3 сем.
Экзамен	4 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
«Функция режиссёра в традиционных и технических искусствах»	1, 2, 3, 4	40	-	10	-	30
«Спецификация профессии «Кинорежиссёр»	1, 2, 3, 4	40	-	10	-	30
«Виды и жанры неигрового кино»	1, 2, 3, 4	46	-	8	-	38
«Авторский замысел и художественный образ в кино»	1, 2, 3, 4	40	-	10	-	30
«Производство аудио-визуальной продукции»	1, 2, 3, 4	44	-	12	-	32
«Работа режиссёра в монтажном периоде»	1, 2, 3, 4	38	-	10	-	28

«Методика управления и руководства творческими коллективами»	1, 2, 3, 4	40	-	8	-	32
--	---------------	----	---	---	---	----

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

«Функция режиссёра в традиционных и технических искусствах»

1. Литература, традиционные, синтетические и технические искусства. Принятая в европейской культуре классификация произведений литературы и искусства по видам и жанрам.

2. Индивидуальное и коллективное творчество. Исполнительские, смежные и авторские творческие профессии.

3. Выявление присутствия режиссёрского начала и выделение функции режиссёра в литературе, изобразительных искусствах и музыке.

4. Синтетические и технические искусства. Элитарное и популярное искусство. Культурные запросы массовой аудитории. Копирование и тиражирование произведений.

5. Культурологические, экономические и социальные основания формирования в Европе начала 20 века новой творческой профессии «Режиссёр».

6. Экран и сцена. Общие, частные и специальные аспекты профессии режиссёр театра, цирка, эстрадных шоу, массовых праздников, радио, телевидения и кино.

7. История формирования и развития отечественной системы профессионального специального образования режиссёров кино и телевидения.

«Спецификация профессии «Кинорежиссёр»

1. Личная, социальная и экономическая мотивация творческой деятельности кинорежиссёра. Профессиональные способности и навыки.

2. Игровое и неигровое кино, авторское и анонимное, коммерческое и клубное. Формат аудитории и формат произведения.

3. Распределение административной ответственности и творческой компетенции между продюсером, директором, автором сценария, редактором, режиссёром, оператором, художником, монтажёром, художником эффектов, музыкальным оформителем, композитором в съёмочной группе.

4. Режиссёр – соавтор произведения, лидер коллектива творческих работников, организатор творческо-производственного процесса, преподаватель, воспитатель, общественный деятель.

5. Причины совмещения режиссёром ряда специальностей в съёмочной группе и результаты такой работы.

6. Промышленный и кустарный способ производства неигрового кино и аудио-визуальной продукции. Творческая свобода, авторское начало и авторские права в кинопрокате, на телевидении, в Интернете.

7. Новые информационные технологии производства, копирования и тиражирования фильмов. Доступность профессионального оборудования широким слоям населения. Режиссёры-профессионалы и любители. Критерии и нормы профессионализма в области аудио-визуальной режиссуры.

«Виды и жанры неигрового кино»

1. Коммерческое, ангажированное, авторское и национальное неигрового кино. Традиции и поиск новых тем и методов работы.

2. Виды неигрового кино: хроникальный, документальный, научно-популярный, учебный, представительский, публицистический фильм; репортаж; рекламный ролик; сюжет для новостей; передача; сериал.

3. Жанровое разнообразие неигровой продукции: историческая трагедия, социальная драма, бытовая комедия, этнографический очерк, документальный детектив, политическое расследование, публичная дискуссия, спортивные состязания, игры эрудитов, реклама продукции и услуг и т.д.

4. Проблема достоверности, правдоподобия, научной обоснованности, искренности и совести, духовной зрелости и в целом легитимации бытия, веры в окончательную победу добра в неигровом кино.

5. Значение неигрового кино в области формирования образа жизни населения, идеалов для подражания, правил поведения, норм потребления, обучения населения и воспитания молодёжи.

6. Система подготовки педагогических кадров для кинообразования в школе, вузах и клубном движении. Педагогическая и просветительская деятельность режиссёров-профессионалов неигрового кино в условиях стремительного развития самостоятельного аудиовизуального производства.

«Авторский замысел и художественный образ в кино»

1. Литературная основа аудиовизуального произведения: заявка, синопсис, экспликация, дикторский текст, литературный сценарий.

2. Драматургический анализ. Изучение режиссёром литературной основы будущей работы. Выявление духовной, национальной, политической и эстетической направленности авторского замысла.

3. Извлечение темы, основной мысли, идеи произведения, фильма из авторского текста культурно-исторического контекста темы.

4. Изучение темы, поиск информационных, научных и художественных материалов, исследование исторической и бытовой обстановки, духовной атмосферы и психологического климата эпохи.

5. Индивидуализация и детализация проекта. Режиссёрское видение фильма, отдельных эпизодов, ключевых событий в неигровом кино.

6. Композиционное и монтажное решение. Определение смыслового и жанрового ракурсов, темпа и ритма в эпизодах и ключевых событиях. Монтажное мышление и монтажное решение сценария.

7. Режиссёрский замысел. План работы режиссёра. Художественный замысел в неигровом кино. Стилль и стилизация.

8. Выбор объектов и определение главных событий для съёмки. Знакомство с действующими лицами и подготовки их к участию в проекте.

9. Разработка списка объектов и действующих лиц, участников съёмки. Производственная смета. Календарно-постановочный план

«Производство аудио-визуальной продукции»

1. Работа режиссёра во время съёмок фильма. Формирование творческого коллектива съёмочной группы. Подбор непрофессиональных исполнителей, героев картины и типажей.

2. Методы организации творческого процесса во время съёмки. Планирование, репетиция, импровизация, наблюдение, репортаж, провокация, поиск, расследование и т.п.

3. Основные приёмы работы режиссёра с работниками съёмочной группы, действующими лицами, участниками съёмки. Материальное стимулирование, работа на доверии, на взаимопонимании, стремлении к общей цели, показ и личный пример.

4. Эмоциональное постижение события и действия во время съёмки. Оперативный выбор точек и ракурсов. Вмешательство камеры и автора в действие. Мониторинг и контроль обстановки на объекте съёмки и состояния взаимоотношений между людьми.

5. Организация просмотра отснятого материала и обсуждения результата с соавторами, продюсером и заказчиками на худсовете или в режиме производственного совещания.

«Работа режиссёра в монтажном периоде»

1. Систематизация и архивирование собранного и снятого материала. Создание на основании сценария эпизодного и покaдрового монтажного плана. Руководство монтажом фильма и телепередачи.

2. Запись дикторского текста и музыки. Подбор шумов и музыкального фона. Расшифровка и подготовка к монтажу интервью.

3. Черновой и чистовой монтаж. Цифровая обработка изображения, титры, эффекты и компьютерная графика.

4. Техническая и творческая работа со звуком. Реплики, шумы, музыка, музыкальное оформление. Звукорежиссура.

5. Стандарты аналоговой и цифровой аудиовизуальной записи. Вывод готовой продукции на плёночные, магнитные и оптические носители.

6. Внесение редакторской и цензурной правки. Публикация произведения в массовой аудитории, в электронных СМИ и в Интернете.

«Методика управления и руководства творческими коллективами»

1. Руководство творческо-производственным процессом реализации режиссёрского замысла фильма. Рост эффективности работы съёмочной группы за счёт оптимизации вопросов управления и создания творческой атмосферы.

2. Профессиональное консультирование по вопросам режиссуры аудиовизуальных искусств. Осуществление экспертной оценки произведений аудиовизуальных и смежных искусств.

3. Организация архивной и музейной деятельности. Формирование и систематизация фондов аудиовизуальной продукции. Реставрация неигровых фильмов и хранение исходных материалов.

4. Участие режиссёра неигрового кино в работе отборочных групп и жюри профессиональных фестивалей, конкурсов и других творческих мероприятий в сфере аудиовизуальных искусств.

5. Формирование общественного мнения по проблемам кинематографии через профессиональную, общественную, педагогическую и просветительскую деятельность.

6. Выбор идейной концепции, драматургической конструкции, изобразительного решения, жанровых и стилевых признаков будущего фильма в условиях многообразия мнений в обществе и ангажированности системы проката и фестивального движения.

7. Продвижение аудиовизуальной продукции на рынке. Организация рекламы, распространение информации, формирование общественного мнения. Развитие производных и смежных творческих и производственных проектов.

8. Научно-исследовательская деятельность в области изучения неигровых кино- и телевизионных фильмов, аудиовизуальных и смежных произведений искусств. Развитие новых форм профессиональной деятельности в области режиссуры.

9. Преподавание комплекса специальных дисциплин в соответствии с профилем профессиональной деятельности в области режиссуры аудиовизуальных (экранных) искусств в образовательных учреждениях среднего, высшего и профессионального дополнительного образования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с

информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Сазонова В. А. Методические основы и программные требования по курсу «Режиссура и мастерство актера» / Сазонова В. А. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/149625>.

2. Шубина И. Б. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного видео : учебное пособие / Шубина И. Б. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 296 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/138139>.

3. Шубина И. Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф / Шубина И. Б. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/149643>.

4. Сахновский В. Г. Режиссура и методика ее преподавания: учебное пособие / Сахновский В. Г. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 320 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/112750>.

5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Захава Б. Е. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160196>.

6.2 Дополнительная литература

1. Кириллова Н. Б. Уральское кино. Время, судьбы, фильмы : монография. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2016. - 432 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68496>.

2. Смагина С. А. Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг.) : монография. - Москва : ВГИК, 2014. - 135 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/38455>.

3. Евтеева И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / Евтеева И. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 292 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/154601>.

4. Евтеева, И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / И. В. Евтеева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 292 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/196720>. - Текст : электронный

5. Воденко М. О. Герой и художественное пространство фильма. Анализ взаимодействия : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2011. - 119 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30614>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke>

Программное обеспечение:

1. Офисная система OpenOffice.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».

2. Информационная система «Таймлайн».

3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповая.
2. Учебная аудитория (лекционная) (УК1А-106С) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещение для самостоятельной работы.

