

**ГОО ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет**

Утверждено

Директор Института

«19» июня 2024, протокол № 11

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Режиссура телевизионного фильма

Автор (ы): Арутюнян А.А.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Данная дисциплина посвящена изучению основных этапов создания телевизионного фильма — от идеи до финального монтажа. Уделяется особое внимание методам управления творческой командой, приемам построения сюжета, а также специфике жанрового разнообразия и форматам телевизионного кино.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 288; Кредиты – 8; Курс рассчитан на 2 семестра. Форма контроля – зачет, экзамен

1.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дисциплинами как «Основы киноведения», «Основы кинодраматургии и изобразительного решения фильма»

1.2. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1	Знать задачу, выделяя ее базовые составляющие
		УК-1.2.	Уметь находить и критически анализировать информацию, необходимую

			для решения поставленной задачи
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1.	Знать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1.	Знать эффективные способы взаимодействия с другими членами команды
		УК-3.2.	Уметь участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1.	Знать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно-приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами
ОПК-2	Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	ОПК-2.1.	Знать средства художественной выразительности в создаваемом телевизионном продукте
		ОПК-2.2.	Уметь демонстрировать кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-4	Знать на государственном и иностранном (-ых) языках	ОПК-4.1.	Знать историю отечественной школы

	<p>коммуникативно- приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами</p>		<p>экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры</p>
		ОПК-4.2.	<p>Уметь воплощать свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры</p>
		ОПК-4.3.	<p>Владеть стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы экранных искусств различных жанров</p>
ОПК-6	<p>Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения</p>	ОПК-6.1.	<p>Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения</p>
		ОПК-6.2.	<p>Уметь объединять и направлять усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта, способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения творческого замысла</p>

		ОПК-6.3.	Владеть навыками руководства творческим коллективом
ПК-1	Способен формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства	ПК-1.1.	Знать использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ кинематографических профессий, современных достижений, проблем и тенденций развития кинематографии, ее взаимосвязей с другими видами искусства
		ПК-1.2.	Уметь формировать у студентов навыки самостоятельной работы, профессионального мышления, развития творческих способностей
ПК-4	Способен и готов к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения.	ПК-4.1.	Знать как осуществлять оперативное планирование съемочного процесса.
		ПК-4.2.	Уметь принимать в ходе съемок ответственные творческие и организационные решения, влияющие на художественные и экономические параметры будущего фильма.

ПК-5	Способен организовывать свой труд самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности	ПК-5.1.	Знать организационно-управленческие навыками,необходимые для создания аудиовизуального произведения
		ПК-5.2.	Уметь объединять и направлять творческие усилия членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения
ПК-6	Способен в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам	ПК-6.1.	Знать определять на основе анализа творческого процесса наиболее адекватные методы сотрудничества с его участниками
		ПК-6.2.	Уметь осуществлять гибкую и индивидуализированную коммуникацию с каждым участником творческого процесса

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины.

Цели курса - формирование представления о профессиональных умениях, знаниях и навыках режиссера телевидения в любом формате, усвоение знаний о теории телевизионного фильма для работы на любом проекте.

Задачи курса-дать представление студентам о формировании критериев съемочного процесса и создании теле- и видеофильмов, привить умение взаимодействовать с актерами и другими членами съемочной группы, корректно поставить задачу оператору и режиссеру, умение контролировать работу с точки зрения соответствия ее художественному замыслу режиссера(даже при использовании услуг оператора), а также иметь представление о контроле качества телефильма, мультимедийной программы с точки зрения синхронизации

фонограммы и видеоряда, изучение и понимание всех этапов создания телевизионного фильма в производственных условиях.

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		— сем	— сем	— сем	6 — сем.	7 — сем	— се м.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	288				108	180	
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	102				34	68	
1.1.1. Практические занятия, в т. ч.	102				34	68	
1.1.1.1. Контрольные работы	36				0	36	
1.1.2. Семинары						4	
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	150				74	76	
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет Экзамен				Заче т	Экза мен	

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5 +6+7	3	4	5	6
Тема1. Введение в специальность			12		
Тема2. Психология восприятия телевидения: Драматургическая конструкция.			13		
Тема 3. Жанры художественной публицистики			13		

Тема 4. Понятие экранных искусств: режиссер и драматургия			13	2	
Тема 5. Работа режиссера с актером в кино и на телевидении			13		
Тема 6. Документальный телефильм. Жанры теледокументалистики			13		
Тема 7. Драматургическая конструкция на телевидении			13		
Тема 8. Особенности производства телефильма. Декорации в телепавильоне.			12	2	
ИТОГО			102	4	

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Введение в специальность

Данная тема включает основу появления режиссуры, как профессии. Далее обозначены особенностями телевизионной режиссуры, работа с продюсером, оператором, музыкальным редактором.

Тема 2. (Психология восприятия телевидения: Драматургическая конструкция)

Данная тема включает структуру рассказа в теории драмы: «экспозиция», «интрига», «кульминация», «развязка». Также проводится режиссерский анализ событийного рассказа, понятие «драматический конфликт». Особенности событийного репортажа, практическая работа над сценарием.

Тема 3. Жанры художественной публицистики

Съемка (фильма или телепередачи) по запланированному сценарию (организация и понимание съемочного процесса), понимание форматов: съемка интервью-монолога и беседа-диалога.

Тема 4. Понятие экранных искусств: режиссер и драматургия

Режиссерский анализ событийного ряда рассказа: определение драматического конфликта как итог режиссерского анализа. Определение понятия, как «событийный репортаж», работа над сценарием своего телевизионного проекта (творческое задание).

Тема 5. Работа режиссера с актером в кино и на телевидении

Киноактер - исторический анализ проблемы: натурщик, типаж или автор образа. Репортажные и постановочные съемки. Работа актера на репетиции. Содержание и форма в актерском искусстве. Разбор русских и зарубежных театральных актерских школ. Режиссерская экспликация сценария или пьесы. Постановка задачи в работе с актером (особенности работы на ТВ).

Тема 6. Документальный телефильм. Жанры теледокументалистики

Тема включает вопросы касательно таких понятий, как фабула и сюжет, режиссерское решение «определяющего события», работа с текстовым контентом и интервью (как отдельный жанр).

Тема 7. Драматургическая конструкция на телевидении

Данная тема включает разработку формата – тематическое и жанровое единство, структуру и компоненты содержания, как разрабатывается и развивается событийный ряд с драматургическом произведении.

Тема 8 Особенности производства телефильма. Декорации в телепавильоне.

Разбор жанровых особенностей, таких как создание публицистического фильма, «чистой» документалистики и авторского очерка.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Семинарские занятия:

1. Обсуждение эволюции телевизионного кино, ключевых отличий от кинотеатральных фильмов, анализа популярных телевизионных форматов.
2. Разбор сценарных структур телевизионного фильма, изучение методик создания конфликта, персонажей и драматургического напряжения.
3. Обсуждение различных жанров телевизионного кино (драма, комедия, триллер и др.) и их особенностей.

Практические занятия

1. Практика по созданию концептуальной идеи и написанию сценария для телевизионного фильма. Особое внимание уделяется построению структуры и диалогам.
2. Задания по разработке раскадровки, визуализации сцен и составлению плана съемок с учетом техники, освещения и кадровых особенностей.
3. Практические упражнения по организации кастинга и взаимодействию с актерами на съемочной площадке.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мультимедийная аудитория, состоящая из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы.

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Весы результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	М1 ¹	М2	М1	М2	М1	М2			
Вид учебной работы/контроля	М1 ¹	М2	М1	М2	М1	М2			
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>	0.5								
Устный опрос <i>(при наличии)</i>									
Тест <i>(при наличии)</i>									
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>									
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>									
Реферат <i>(при наличии)</i>									
Эссе <i>(при наличии)</i>									
Проект <i>(при наличии)</i>									
<i>Другие формы (при наличии)</i>	0.5								
Весы результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Весы оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей									
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке									

¹ Учебный Модуль

промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и);

Методическая литература:

1. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: учеб. пособие для студентов вузов/Н.А.Голядкин.-2-изд., перераб. и доп.-М.:АспектПресс,2011.-190с.
2. Разлогов К. Планета кино. История искусства мирового экрана. Эксмо, 2015
3. Мастерство режиссера.1-5курсы/подобщ.Ред.Н.А.Зверевой.-2-изд.,испр.идополн.-М.:ГИТИС,2012,-534с.
4. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только. Альпина нон-фикшн, 2017
5. Нильсен, В.С. Изобразительное построение фильма: теория и практика операторского мастерства /В. Нильсен.-М.: ВГИК,2013.- 240с.
6. Митта А. Кино между раем и адом. Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куртисаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. АСТ, 2016
7. Ромм М. Беседы о кино и кинорежиссуре. Академический проект, Культура, 2016

3.1.2. Учебные пособия;

Пункт 3.1.2 это и есть пункт 3.1

3.1.3. Курс лекций;

3.1.4. Краткие конспекты лекций;

3.1.5. Электронные материалы

<https://www.youtube.com/watch?v=8sH-dLgWSRM&t=550s>

<https://www.youtube.com/watch?v=WA2hAPqNche>

https://www.youtube.com/watch?v=R1xj-sb_n44

3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;

3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

Фильмы для просмотра по данной дисциплине:

(«Бесчеловечная», 1923, режиссёр М. Л'Эрбье, художники Ф. Леже, Р. Малле-Стевенс, К. Отан-Лара, А. Кавалканти).

«Портрет Дориана Грея» (1915, режиссёр Вс. Э. Мейерхольд, художник В. Е. Егоров),

«Пиковая дама» (1916, режиссёр Я. А. Протазанов, художник В. В. Баллюзек)

(«Кренкебиль», 1922, режиссёр и художник Ж. Фейдер; «Парижанка», 1923, режиссер Ч. Чаплин, художник А. Стиболт; «Последний человек», 1925, режиссёр Ф. Мурнау, художники Р. Херльт, Рёриг; «Нана», 1927, режиссёр Ж. Ренуар, художник Отан-Лара).

«Пансион “Мимоза”», 1935, режиссёр Фейдер, художник Л. Меерсон; «Великая иллюзия», 1937, режиссёр Ренуар, художник Э. Лурье; «Набережная туманов», 1938, режиссёр М. Карне, художник А. Траунер.

(«Нетерпимость», 1916, режиссёр Д. У. Гриффит, художник Ф. Уортман)

(«Нибелунги», 1924 режиссёр Ф. Ланг, художники О. Хунте, К. Фольбрехт, Э. Кеттельхут).

(«Гражданин Кейн» 1941, режиссёр О. Уэллс, художники Ван Нест Полглейз, Д. Сильвера).

(«Нашествие», 1945, режиссёр А. М. Роом, художники Л. И. Мильчин, Л. Шильдкнехт; «Человек № 217», 1945, режиссёр Ромм, художники Еней, А. Л. Фрейдин; «Великий перелом», 1946, режиссёр Эрмлер, художник Суворов).

(«В прошлом году в Мариенбаде», режиссёр А. Репе, художник Ж. Сонье, «Процесс», режиссёр Уэллс, художник Ж. Мандару, оба 1962; «Восемь с половиной», 1963, режиссёр Ф. Феллини, художник П. Герарди; «Красная пустыня», 1964, режиссёр М. Антониони, художник П. Полетто).

«Смерть в Венеции» (1971, художник П. Този), «Семейный портрет в интерьере» (1974) и «Невинный» (1976) — оба художника М. Гарбулья.

«Бонни и Клайд», 1967, режиссёр А. Пени, художники Д. Тавуларис, Р. Паул; «Последний киносеанс», 1971, режиссёр П. Богданович, художники П. Платт, В. С. Нерндон; «Афера», 1973, режиссёр Дж. Р. Хилл, художник Г. Бамстида.

«Судьба человека», 1959, режиссёр С. Ф. Бондарчук; «Оптимистическая трагедия», 1963, режиссёр С. И. Самсонов), Б. К. Немечека («Баллада о солдате», 1959, режиссёр Г. Н. Чухрай) «Сюжет для небольшого рассказа», 1970, режиссёр Юткевич, художники Н. Н. Серебряков, А. А. Спешнева

4. Фонды оценочных средств

- История и специфика телевизионного кино:

Обсуждение эволюции телевизионного кино, ключевых отличий от кинотеатральных фильмов, анализа популярных телевизионных форматов.

- Анализ структуры и драматургии:

Разбор сценарных структур телевизионного фильма, изучение методик создания конфликта, арок персонажей и драматургического напряжения.

- Презентация видеоролика на всех этапах: от создания проекта до реализации, объясняющего творческие и технические решения.

Создание короткометражного телевизионного фильма или клипа, начиная от разработки идеи и сценария до монтажа и презентации. Студенты должны представить подробный отчет о процессе, включая обоснование выбора режиссерских решений и визуальных приемов.

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

Методика преподавания дисциплины "Режиссура телевизионного фильма" направлена на комплексное развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, необходимых для создания качественного телевизионного контента. Преподаватель активно вовлекает студентов в обсуждение, задает вопросы, провоцирует на размышления, развивает критическое мышление у студентов и помогает находить оптимальные решения.

5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

Обучение студентов строится на сочетании теоретических лекций, интерактивных семинаров, практических заданий и самостоятельной работы, что помогает студентам освоить ключевые аспекты режиссуры. Просмотр и обсуждение фрагментов телевизионных фильмов и сериалов с акцентом на режиссерские решения, стиливые приемы и методы работы с актерами помогают студентам получить профессиональные навыки. Особое внимание уделяется практическим заданиям, где студенты могут применить теорию на практике и учатся решать реальные задачи, с которыми сталкиваются режиссеры на съемочной площадке.