

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

Директор Института

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Б1.О.16 Работа в творческих студиях

Автор: Кеворков В.Р.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Основная цель курса состоит в формировании у студентов знаний и умений в области изучения работы в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров.

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

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 540; Кредиты – 15; Курс рассчитан на 3 семестра. Форма контроля – зачет, зачет, экзамен.

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

Дисциплина направлена на взаимосвязь со специальными дисциплинами, такими как "Основы кинооператорского мастерства", "Режиссура игрового и неигрового фильма", "Основы кинооператорского мастерства".

1.4. 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-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-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1	Знать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп
		УК-5.2	Уметь не дискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
ОПК-6	Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6.1	Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения
		ОПК-6.2	Уметь объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта, способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения

			творческого замысла

2.УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины

Цель предмета «Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров» - обучить студента базовым технологиям кино и телевидения, современным оборудованям, программным средствам и оптимальному взаимодействию между ними, выявить взаимосвязь качества режиссерской продукции с компьютерными технологиями подготовки кино или телепередач в условиях работы на телевизионных студиях.

Задачи:

- Формирование у студентов знаний и умений, необходимых будущему режиссеру при работе в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров.
- Формирование у студентов комплексного представления о работе в творческой студии.
- Приобщение студентов к производственной работе в мастерских и творческих студиях.
- Формирование у студентов потребности, умений и начального опыта при работе над различными телевизионными жанрами в студии.
- Формирование у студентов навыков вузовской познавательной деятельности.
- Заложить основы психологической культуры будущего режиссера

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

0	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		6 сем	7 сем	8 сем	сем.	сем	сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	540	72	216	252			
1.1.Аудиторные занятия, в т. ч.:	210	34	108	68			
1.1.1.Лекции	0	0	0	0			
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.	210	34	108	68			
1.1.2.1. Контрольные работы	27	0	0	27			
1.2.Самостоятельная работа, в т. ч.:	303	38	108	157			
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет, Экзамен, Экзамен	Зачет	Зачет	Экзамен			

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(а к. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (а часов)
1	2=3+4+5+6+	3	4	5	6
Тема 1. Формы и жанры ТВ продукции	45	0	18		
Тема .2. Художественный и документальный фильм	45	0	18		
Тема 3. ТВ-жанры и работа над ними	45	0	18		
Тема 4. Взаимодействие режиссер - оператор	45	0	18		

Тема 5. Взаимодействие режиссер- редактор-сценарист		45	0	18		
Тема 6.Взаимодействие режиссер – художник-осветитель		45	0	18		
Тема 7 Взаимодействие режиссер – звукорежиссер-композитор		45	0	17		
Тема 8. Предсъёмочный подготовительный период		45	0	17		
Тема 9. Электрические и электронные вспомогательные устройства		45	0	17		
Тема 10. Тенденции развития операторской техники и транспорта		45	0	17		
Тема 11.Характер и элементы киносъёмочного освещения		45	0	17		
Тема 12. Звукозапись на киносъёмочной площадке.		45	0	17		
ИТОГО		540	0	210		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Формы и жанры ТВ продукции

Жанр и формат – два аспекта целостного телепроцесса – творческого (создающего смыслы и транслирующего ценности) и бизнес-процесса (производящего и продающего продукт или услугу). Форматное телевидение не противоречит системе телевизионных жанров, однако соотношение жанра и формата может меняться в зависимости от использования этих понятий в академической среде, в журналистском творчестве и в продюсерской, ориентированной на бизнес, производственно-индустриальной практике

Тема 2. Художественный и документальный фильм

Художественный фильм — произведение киноискусства, фильм как продукт художественного творчества, имеющий в основе вымышленный сюжет, воплощённый

в сценарии и интерпретируемый режиссёром, который создаётся с помощью актёрской игры или средств мультипликации.

Художественный фильм может быть создан и в формах псевдодокументального и научно-популярного фильма.

Документальные фильмы являются особым жанром в киноиндустрии. Если художественный (или игровой) фильм - это воссоздание действительности в игровой форме, то документальный - это и есть сама реальность.

Документальный фильм - вид кинематографа. Документальным называется такой фильм, в основу которого легли съемки подлинных лиц и событий.¹

Тема 3. ТВ-жанры и работа над ними

Обычно рассматриваются отдельные жанровые группы. Нами сделана попытка взглянуть на структуру и формообразующие признаки телевизионных жанров в целом как на специфическое явление. Подобно исследователям театра, мы определяем жанры телевидения как природу чувств. В статье доказывается, что жанры телевидения не могут быть сведены к какой-либо одной группе внутри обширного телевизионного синкрета.

Тема 4. Взаимодействие режиссер – оператор

Чем именно занимается оператор на площадке, как идет подготовка к съемкам и чем отличается мера условности театральной постановки от фильма.

Тема 5. Взаимодействие режиссер- редактор- сценарист

Умение видеть истории, которые можно превратить в кино, и определять, какие из них смогут стать сериалом, а какие — полнометражным фильмом. Освоить навыки писать сценарии по оригинальным идеям, экранизировать любимые произведения — или адаптировать для экрана собственную книгу.

Тема 6. Взаимодействие режиссер – художник-осветитель

Художник по свету — это более глубокая профессия, потому что он разрабатывает световую композицию, которая отвечает замыслу режиссера и художника декоратора, в то же время он должен хорошо разбираться в работе с цветом, в светотеневой композиции, электротехнике и подключениях, чтобы не создать макет, который просто невозможно реализовать.

Тема 7 Взаимодействие режиссер –звукорежиссер-композитор

В первый период встреч режиссера и композитора самое существенное — договориться не о том музыкальном образе, который, может быть, уже возник у композитора в процессе чтения и размышления, а о смысле того произведения, которое предложено к постановке, его основной идеи. После такого обмена мнениями станет совершенно ясно, существуют ли расхождения у режиссера и композитора в оценке главных вопросов или точки их зрения совпадают. Приступая к обсуждению постановочного плана, режиссер знакомит композитора со своим замыслом музыкального оформления, а композитор рассказывает, как он видит в чисто музыкальных образах развитие действия.

Тема 8. Предсъемочный подготовительный период

Подготовительный период в кинопроизводстве – самый сложный, ведь в нем пока только абстрактно соединяются в одно целое масса людей для создания художественного произведения. И от изменения равновесия в этом периоде зависит и будущий успех в периоде съемок.

Тема 9. Электрические и электронные вспомогательные устройства

Вспомогательная операторская техника - оптические и механические вспомогательные устройства - электрические и электронные вспомогательные устройства

Тема 10. Тенденции развития операторской техники и транспорта

Операторский транспорт - кинооператорские краны - кинооператорские тележки

Тема 11.Характер и элементы киносъемочного освещения

Освещение — одна из ключевых частей процесса съёмки, без которой не обойдётся ни одна секунда фильма. Существует бесчисленное множество видов света. Он помогает создать персонажа, убрать никому не нужные недостатки, подчёркивает драматичность сцены или добавляет блеска волосам героини. Также при помощи света делается акцент на детали, которые вызывают эмоции у зрителя.

Тема 12. Звукозапись на киносъемочной площадке.

Данная тема целиком посвящаются различным стратегиям использования звука в драматургии фильма, анализу звуковой партитуры фильма. Музыка. Шумы. Реплики данной темы целиком посвящаются различным стратегиям использования звука в

драматургии фильма, анализу звуковой партитуры фильма. Музыка. Шумы. Реплики. Способы создания шумо- музыкальных композиций.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Обучение студентов предполагает выполнение студентом в период между сессиями теоретических и практических заданий, несущих серьезную нагрузку в процессе обучения, являющихся частью этого процесса. Практические задания помогают студентам в освоении необходимых материалов и источников в связи с изучаемой темой, дают ему в руки методику подхода к материалу, вырабатывают самостоятельность мышления и умение работать. Курсовые и контрольные работы являются показателем развития и становления студента.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, экран, доска, передвижная кафедра. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет».

- аудитории для занятий;
- учебники и учебные пособия;
- интернет-ресурсы;
- фильмотека, видеотека;
- телевизор

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

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);

Основная литература

1. Аксенова Е. Аксенов А. Перспектива М.1974 г. 2. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио и видеозаписи М. 1996 г. 3. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. М. 1945 г. 4. Головня А.Д. Съёмка цветного кинофильма. М. 1952 г. 5. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М. 1965 г. 6. Гордийчук И.Б., Пелль В.Г. Справочник кинооператора М. 1979 г. 7. Гордийчук И.Б., Святиновская Л.Ф. Техника съёмки в искусстве кинооператора М. 1983 г. 8. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве М. 1977 г. 9. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии М. 1989 г. 10.Медынский С.Е. Мастерство кинооператора

Дополнительная литература

1. Артюшин Л.Ф. Борский И.Д. Винокур А.И. Справочник кинооператора М. 1999. 2. Вильчек В.М. Воронцов Ю.Ю. Телевидение и художественная культура М. 1987 г. 3. Голодовская М.Е. Творчество и техника М: Искусство 1986 г. 4. Гюльперин А.В. Глубина резко изображаемого пространства при киносъёмках М: Искусство 1958 5. Динамическая камера в художественном фильме М:ВГИК 6. Дмитриев Л.А. Теория драматургии телевизионных программ М. ВИПК 1990 г. 7. Дробашенко С. Экран и жизнь М. Искусство

1971 8. Золотаревский Л. Цитаты из жизни Мю. Искусство 1971 г 9. Ковач А. Прямое кино в Венгрии Вопросы киноискусства. М. Наука 1967 г. 10. Кракауэр Э. Природа фильма М. Искусство 1974 18 11. Кракауэр Э. Природа фильма М. Искусство 1974 12. Лесин В. Киноочерк - портрет М. Издательство ВГИК 1961 г. 13. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр М. 1992 г. 14. Миргородская А. ТВ - собеседник ИПК работников телевидения и радиовещания 2002 г. 15. Монтегро А. Мир фильма Л. Искусство 1969 г. 16. Никулина Г. Лица и знакомые Заметки о телевизионном портрете. М. 1980г 17. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие 18. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес М. Эра 19. Ролик М. Поглядим на дорогу. Беседы о кино. М. Искусство 1964 г 20. Рынин Н.А. Киноперспектива М. Кинофотоиздательство, 1936 г. 21. Савельев Д. Намедни в Питере М. 1998 г. 22. Сайпан В. Телевидение и мы М. 1963 23. Свешников А.В. Композиционное мышление М. 2001 г. 24. Славин К. Когда документалист говорит «Я» Современный документальный фильм М. Издательство 1987 г. 25. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео: В 2ч М. Издательство «625» 2001 г. 26. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности М. 1997 г. 27. Утилова Н.И. Современные проблемы монтажа; теория и практика 28. Утилова Н.И. Телевизионное пространство и время Эстетическая роль монтажа М. 2000 г 29. Франк Г. Карта Птолемея М. Искусство 1975 т 30. Фуртичев В. Художественность кинорепортажа 31. Эфрос А. Я остаюсь в театре. Искусство кино М. Искусство, 1960 г

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);

3.1.3. Курс лекций;

3.1.4. Краткие конспекты лекций;

3.1.5. Электронные материалы

<http://www.apostrof.ru/>

<http://bookchamber.ru/>

<http://radiomuseum.ur.ru/indexl.html>

<http://www.britannica.com/>

<http://www.britishmuseum.co.uk/>

<http://www.fnr.ru>
<http://www.mptr.ru>
<http://www.ntv.ru>
<http://www.ostankino.ru>
<http://www.print.ru>
<http://www.publish.ru>
<http://www.radiostation.ru>
<http://www.telecenter.ru>
<http://www.terem.ru>
<http://www.yam.ru>

3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;

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

4. Фонды оценочных средств

4.1. Планы практических и семинарских занятий

Темы контрольных работ:

1. Киносъемочная аппаратура в кинооператорском мастерстве
2. Светотехника и абберации
3. Кино разных форматов
4. Оптика и свет 10
5. Анаморфоты для широкоэкранных фильмов
6. Система дистанционного управления
7. Механико-электрические вспомогательные устройства
8. КСА при съемке с движущихся объектов
9. Механическое демпированное колебание
10. Условия движения, условия динамики
11. Свет в кино и телепавильонах
12. Источник цвета в кино
13. Звук в кино и на телевидении.
14. Тенденции развития звука в кино.
15. Аудиоискусство.

16. Фотографическая запись звука.
17. Технологические операции при съемках кино и телепрограмм
18. Многокамерная работа кинооператора на натуре
19. Телевизионная многокамерная операторская работа в павильоне
20. Мастерство оператора при комбинированных съемках
21. Спутниковое кабельное телевидение
22. Механическое и электронное телевидение
23. Искусство аудиовизуальное
24. Искусство синтетическое

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1. Учебно-методические пособия;

4.3.2. Учебные справочники;

4.3.3. Задачники (практикумы);

4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;

4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

1. Характеристики киносъёмочных объективов - эксплуатация - абберация

2. Оптические характеристики - масштаб изображения - поле зрения, поле изображения

3. Светотехнические характеристики 11 - освещенность по полю кадра - светопропускание

4. Абберационные характеристики - сферическая абберация - астигматизм и кривизна поля изображения

5. Характеристики качества изображения, создаваемого киносъёмочным объективом - дифракционные картины изображения - разрешающие силы объектива

6. Конструктивные характеристики - оптическая схема - способ изменения переменных параметров
7. Эксплуатационные характеристики - условия эксплуатации - габариты и масса
8. Виды киносъёмочных объективов, их особенности - по формату - по светосиле
9. Объективы для съёмки обычных фильмов на 35-мм киноплёнку - многоугольное - асферические
10. Объективы-анаморфоты для съёмки широкоэкранных фильмов на 35-мм киноплёнку - анаморфотные насадки - анаморфотные объективы
11. Объективы для съёмки широкоформатных фильмов на 70-мм киноплёнку - система искривления - система изменения
12. Объективы для съёмки фильмов на 16-мм киноплёнку - основные характеристики
12 - съёмки масштабов изображения
13. Объективы с переменным фокусным расстоянием - разрешающая сила - изменение фокусных расстояний
14. Вспомогательные устройства КСА - светофильтры - стабилизаторы изображения
15. Оптические вспомогательные устройства - маски и кашеты - приставные оптические визеры
16. Механические вспомогательные устройства - платформы - суппорты
17. Электрические и электронные вспомогательные устройства - ТВ-визирование КСА - подводный ТВ-визир
18. Технические средства установки и перемещения КСА - киноштативы (универсальные штативы) - панорамные головки (угловое перемещение)
19. Опоры для съёмки - правильная балансировка КСА - дистанционное управление КСА
20. Киноштативы и панорамные головки - гироскопические стабилизаторы - системы компенсации
21. Киносъёмочные опоры для съёмки с движущихся оснований - стадикам - маятниковый штатив
22. Операторский транспорт - кинооператорские краны - кинооператорские тележки
23. Тенденции развития вспомогательной операторской техники и транспорта - цвет и ТВ-визирование - жесткие киносъёмочные опоры

24. Характер и элементы киносъёмочного освещения - технические средства установки и управления - электропитание и коммуникации
25. Источники света для киноосвещения - световая отдача - спектральные свойства
26. Киноосветительные приборы - шаровые - трубчатые
27. Вспомогательное осветительное оборудование - прожектор с электрическими дугами - направленно-рассеянный свет
28. Технические средства экспонометрического контроля освещения при киносъёмке - экспонометрия и яркомеры - цветоизмерение
29. Приспособления для световых эффектов - темнителы света - арказоль и стеклоткань
30. Тенденции развития киноосветительной техники - световая эффективность - габариты и масса
31. Звукозапись на киносъёмочной площадке - звуковые помехи - синхронная запись
32. Синхронизация носителей звука и изображения - технология звука 14 - синхронизации сигнала
33. Аппараты записи звука, применяемые при киносъёмке - построение звукового канала - носитель с изображением
34. Микрофоны, применяемые при звукозаписи на киносъёмках - индикация - запись звука
35. Вспомогательные устройства звукозаписи - блок звукозаписи КСА - механическое воздействие
36. Переносные микшерные пульта, используемые при первичной записи звука - источник электропитания - двухканальная первичная запись
37. Профессиональные головные телефоны - максимальная возможность - микширование и диапазон
38. От киносъёмочного аппарата к киносъёмочному комплексу - дистанционное управление КСА - передвижная установка
39. Аппаратурно-технологический комплекс для киносъёмок игровых фильмов на натуре - звукотехническая аппаратура - командно-контрольный пункт
40. Аппаратурно-технологический комплекс для репортажных съёмок - совокупность технических средств - передвижной комплекс

41. Аппаратурно-технологические комплексы для многокамерной киносъемки - синхронная съемка - монтаж и репетиции
42. Аппаратурно-технологический комплекс для подводных киносъемок - особенность подводной съемки - осветительные приборы для подводной съемки
43. Аналоговая магнитная запись - переносные магнитофоны - характеристика записи
44. Цифровая магнитная запись - переносные магнитофоны - характеристика записи
45. Микрофоны, их конструкции и назначения - типы киномикрофонов - виды телемикрофонов
46. Журналистский комплекс - способ передачи в эфир - способ монтажа
47. Мобильный многокамерный телевизионный комплекс - аппаратно-студийный блок - аппаратно-студийный комплекс
48. Видеофон - свет и цвет - фон как герой произведения
49. Каналы связи - спутниковые - кабельные
50. Спутниковое телевизионное вещание - первые шаги - современный уровень
51. Системы индивидуального приема спутникового ТВ - системы индивидуального приема - контроль и качество
52. Кабельное ТВ 16 - сходство и различие - начало вещания
53. Цифровое ТВ - формат - условия развития
54. Телевидение высокой четкости - системы вещания - сходство и различия
55. Объемное телевидение - современные условия - стерео ТВ
56. Поисковые системы в ТВ - спутниковое вещание - качество эфира
- 4.8.** Образцы экзаменационных билетов
- 4.9.** Образцы экзаменационных практических заданий
- 4.10.** Банк тестовых заданий для самоконтроля
- 4.11.** Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

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