

**Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Московская школа нового кино»**

Директор АНО ДО «Московская школа
нового кино»

Голикова Н.В.
«03» августа 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕЖИССЕРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. ВИДЕОАРТ»**

Москва, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	3
2. Учебный план	5
3. Календарный учебный график.....	6
4. Рабочая программа.....	9
5. Условия реализации программы.....	11
6. Формы подведения итогов	12
7. Список литературы	13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Режиссерская лаборатория. Видеоарт» АНО ДО «Московская школа нового кино» разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1427 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета)»;
- приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- устав АНО ДО «Московская школа нового кино».

При приёме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Режиссерская лаборатория» не предъявляются требования к уровню образования обучающихся, отсутствуют требования к гендерной принадлежности.

Набор и обучение по программе происходит в течение всего календарного года. Возможно проведение вступительных испытаний в виде «кастинга». Кастинг строится как длительное собеседование, формируют команду людей, которой предстоит стать обучающимися. Кастинг не предполагает обязательных заданий. Абитуриент подвергается своеобразному «исследованию» со стороны приёмной комиссии.

Основными критериями кастинга могут являться:

- а) способность к сюжетному визуальному мышлению;
- б) способность изложения идеи фильма в литературно-визуальной форме;
- в) актёрские способности начального уровня;
- г) опыт организаторской и управленческой работы.

В результате обучения слушатели получают завершённый цикл образования, характеризующийся определённой единой совокупностью требований, предусмотренных программами обучения.

ЦЕЛЬ КУРСА

Развить способности, а также обучить практическим навыкам в художественно-творческой и организационно- управленческой деятельности,

необходимой для создания аудиовизуального произведения.

Главные задачи курса:

- знакомство и поэтапное освоение профессии режиссера видеорта, специфика профессии режиссёра видеарта;
- теоретическое и практическое освоение режиссуры кино- и телефильма в соответствии с Программой курса и Учебно-тематическим планом.
- подготовка и реализация итоговой творческой работы – игрового фильма.

Область профессиональной деятельности выпускника включает: **создание** в процессе художественно–творческой производственной работы на кино-, теле-, видеостудиях и других кинематографических и телевизионных организациях, радио, интернет-издательствах, в средствах массовой информации, а также индивидуально, **аудиовизуального произведения**, а также иную работу в киноорганизациях и на телевидении.

Виды профессиональной деятельности выпускника.

- а) художественно-творческая;
- б) производственно-технологическая;
- в) организационно-управленческая.

Базовая программа курса основана на методических рекомендациях, программах ВГИКа и других киновузов, а также на основе общих положений приказа Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1427 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета)».

Итоги освоения программы:

Оценка качества освоения тем программы производится в ходе практических занятий. Форма итогового контроля – устный экзамен и самостоятельно выполненная практическая работа. Лицам, успешно освоившим программу, выдаются диплом установленного образца АНО ДО «Московская школа нового кино». Лица, не освоившие программу, получают справку об обучении за подписью директора.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН **дополнительной общеобразовательной программы** **«Режиссерская лаборатория»**

Цель: формирование и совершенствование теоретической и практической готовности режиссеров к осуществлению успешной профессиональной деятельности в области кинопроизводства.

Срок освоения программы - 340 академических часов, продолжительность обучения – 4 месяца (17 недель)

Форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Лекции (Теория)	Практические занятия
1	Введение в профессию	20	14	6
2	Технология производства произведения видеарта	40	22	18
3	Жанры произведений видеарта. Жанры телефильмов и телепрограмм	24	8	16
4	Эстетика кадра в кино	32	16	16
5	Специфика сценария в кино	28	20	8
6	Фильм и телеэкран	36	18	18
7	Проблемы киноязыка	32	18	14
8	Постпродакшен кино	48	28	20
9	История мирового кинематографа	32	32	
10	Анализ фильма	36		36
	Итоговый контроль:			
11	Зачет в форме питчинга проекта фильма видеарта	4		4
12	Зачет в форме тестирования по истории мирового кинематографа	4		4
13	Зачет в форме показов собственных фильмов и упражнений	4		4
14	Итого:	340	176	164

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной программы
«Режиссерская лаборатория»

Цель: формирование и совершенствование теоретической и практической готовности режиссеров к осуществлению успешной профессиональной деятельности в области кинопроизводства.

Срок освоения программы - 340 академических часов, продолжительность обучения – 4 месяца (17 недель)

Форма обучения – очная

№ п п	№ недели	Наименование тем	Всего часов	Теория	ПЗ
1	1 неделя	Введение в профессию	16	14	2
2		История мирового кинематографа	4	4	
3	2 неделя	Анализ фильма	4		4
4		Введение в профессию	4		4
5		Технология производства фильма	12	12	
6	3 неделя	Технология производства о фильма	16	8	8
7		История мирового кинематографа	4	4	
8	4 неделя	Технологи производства фильма видеоарта	12	2	10
9		Жанры телефильмов и телепрограмм	4	4	
10		Анализ фильма	4		4
11	5 неделя	Жанры кино	16	4	12
12		История мирового кинематографа	4	4	
13	6 неделя	Жанры кино	4		4

14		Эстетика кадра в производстве видеоарта	12	6	6
15		Анализ фильма	4		4
16	7 неделя	Эстетика кадра в производстве видеоарта	8	6	6
17		Специфика сценария в видеоарте	8	8	
18		История мирового кинематографа	4	4	
19	8 неделя	Специфика сценария в видеоарте	16	8	8
20		Анализ фильма	4		4
21	9 неделя	Специфика сценария в видеоарте	4	4	
22		История мирового кинематографа	4	4	
23		Видеоарт и телеэкран	12	4	8
24	10 неделя	Видеоарт и телеэкран	16	8	8
25		Анализ фильма видеоарта	4		4
26	11 неделя	Видеоарт и телеэкран	8	6	2
27		Проблемы киноязыка	8	4	4
28		История мирового кинематографа	4	4	
29	12 неделя	Проблемы киноязыка	16	8	8
30		Анализ фильма видеоарта	4		4
31	13 неделя	Проблемы киноязыка	8	6	2
32		История мирового кинематографа	4	4	

33		Постпродакшен видеоарта	8	8	
34	14 неделя	Постпродакшен видеоарта	16	8	
35		Анализ фильма	4		4
36	15 неделя	Постпродакшен видеоарта	16	8	8
37		История мирового кинематографа	4	4	
38	16 неделя	Постпродакшен видеоарта	8	4	4
39		Эстетика кадра в видеоарте	8	4	4
40		Анализ фильма	4		4
41	17 неделя	История мирового кинематографа	4	4	
42		Эстетика кадра в видеоарте	4	2	2
43		Зачет в форме тестирования	4		4
44		Зачет в форме питчинга	4		4
45		Зачет в форме защиты фильмов	4		4
		Итого:	340	156	184

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1. Введение в профессию

Видеоарт в искусстве и место видеоарта в современном обществе. Кинематограф как искусство. Игровое и неигровое начало в кино. Классификация видеоарта как вида киноискусства. **Практические занятия:** короткие фильмы по теме

2. Технология производства произведения видеоарта

Базовые отличия о технологии игрового кинопроизводства. Этапы. Организационно- творческая специфика. Коллоквиумы, мозговой штурм,

умение работать с творческой группой.

Практические занятия: Фильм-портрет (практическая съемка)

3. Жанры видеоарта. Жанры современного видеоарта

Киноархивы и кинохроника. Работа с историческим визуальным наследием. Архивная кинохроника как исходный материал в сюжетно -художественных решениях. Традиции и жанры видеоарта.

Практические занятия: Практическая съемка

4. Эстетика кадра в произведении видеоарта

Эстетические и нравственные нормы драматургии видеоарта.

Практические занятия: Операторский этюд

5. Специфика сценария в видеоарте

Особенности драматургического построения произведения видеоарта

Практические занятия: Написание собственного сценария

6. Производство видеоарта и телеэкран

Сравнительный анализ творческих приемов в практике видеоарта.

Практические занятия: Съемки сюжета

7. Проблемы киноязыка

Стиль. Понятие контрапункта. Композиционный анализ и построение фильма. Универсальность кинематографического образа. Образ в произведении видеоарта. Информационная, этическая и эстетическая функция произведения видеоарта.

Практические занятия: Съемки коротко произведения

8. Постпродакшен произведения видеоарта

«выявление сюжета» композиционное построение в монтажном периоде. Художественные средства видеоязыка. Особенности и специфика произведения видеоарта. **Практические занятия:** Постпродакшен короткометражного фильма-наблюдения

9.

10. Экранное искусство и технический прогресс.

Новые творческо-технологические возможности воплощения замысла и создания произведения видеоарта.

Практические занятия: Съемки собственного фильма

Курс режиссуры видеоарта предполагает активную работу обучающегося. Порядок и очередность упражнений определяется мастером курса (возможны внесенные мастером курса изменения программы в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося). Обучающиеся также выполняют самостоятельные работы на близкую им

тему.

Неотъемлемой частью курса является работа с высококвалифицированными педагогами по актерскому мастерству, мастер-классы по кинопроцессу, монтажу, сценарному искусству. В конце каждого этапа проводятся открытые уроки и зачеты по основным дисциплинам.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формы работы

В организации учебного процесса по реализации программы используются разнообразные формы работы:

Урок (теория и практика) – основная форма организации образовательного процесса.

Основным приемом организации образовательного процесса является сочетание следующих методов обучения:

Словесных – сообщение учебной информации при помощи слов (устного и печатного). Это рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой информации, выполнении записей в творческом дневнике, работе с учебным материалом.

Наглядных – сообщение учебной информации при помощи средств наглядности.

Это демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, макетов), а также просмотр видеофильмов, кинофильмов, телепередач и т.д.

Практических – съемки учебных короткометражных фильмов, творческие задания и показы, организация и съемка отрывков. Практические действия – выбор объектов, пробы, репетиции, тренировки, практики, упражнения.

Данный метод обучения по данной программе является основным.

ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ

1. Учебная литература по теме «Основы режиссуры», «Монтаж»» Операторское искусство».
2. Тематические материалы видеофонда.
3. Художественные материалы (художественные альбомы, наборы открыток, репродукции).
4. Фотоматериалы, кино и видеоматериалы.
5. Архивные киносъемки.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) Помещение (от 2-х метров на человека).

- 2) Стулья (по количеству контингента группы).
- 3) Столы.
- 4) Кубы.
- 5) Ширмы.
- 6) Световое оборудование.
- 7) Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура.
- 8) Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура.
- 9) Монтажные компьютеры.
- 10) Видеопроекция.

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

- Зачеты выставляются обучающимся после публичного показа и обсуждения их работ в конце каждого семестра. В ходе обсуждения педагоги и зрители задают вопросы, которые выявляют умение автора сформулировать замысел и выбрать верный способ реализации режиссерской идеи.

- На итоговых показах собирается компетентная комиссия рецензентов, состоящая из педагогов, профессиональных киносценаристов и режиссеров. Рецензенты предоставляют письменные рецензии на показанные обучающимися фильмы или сценарии. Идет обсуждение. Лучшие фильмы, репортажи и ролики участвуют в публичных показах в киноклубах и кинолекториях города Москвы.

- Лучшие фильмы отправляются на российские и международные кинофестивали.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М. : Искусство, 1972
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968.
3. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. М., 1986
4. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.
5. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. М.: Изд-во ВГИК, 1999.
6. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. М., ГИТР. 2006
7. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М.: Издательство ГИТР, Издательство «Флинта», 2004.
8. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. М.: Искусство, 1991.
9. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб. Вопросы киноискусства, вып.15. М., 1973.
10. Рейсц К. Техника киномонтажа. М.: Искусство, 1965.
11. Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981.
12. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. М.: Изд-во ВГИК, 1973. 13. Ромм

- М. Избранные произведения в 3-х томах. М. : Искусство, 1980 14.Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. М., 1991.
15. Основы менеджмента. Маркетинг. В сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента», М., ВГИК, 2009
 16. Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993.
 17. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. ГИТР. М.2006
 - 18.Фелонов Л. Современные формы монтажа. М.: Изд-во ВГИК, 1982.
 - 19.Франк Г. Карта Птолемея. М.: Искусство, 1975.
 20. Ханютин Ю. Реальность фактического мира. М., 1977.
 21. Цвик В., Телевизионная служба новостей, М., Юнити-Дана, 2008
 - 22.Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000.
 - 23.Интернет источники и ссылки.