

**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
«ЛАБОРАТОРИЯ РЕЖИССУРЫ МОНТАЖА»**

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» 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 монтажа, специфика профессии режиссёра монтажа;
- теоретическое и практическое освоение режиссуры монтажа в соответствии с Программой курса и Учебно-тематическим планом.
- подготовка и реализация итоговой творческой работы – монтаж 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 монтажа	40	22	18
3	Жанры неигрового кино. Жанры телефильмов и телепрограмм	24	8	16
4	Эстетика кадра в монтаже	32	16	16
5	Режиссура монтажа	28	20	8
6	Монтаж фильма и монтаж телепрограммы	36	18	18
7	Проблемы киноязыка	32	18	14
8	Постпродакшен	48	28	20
9	История мирового кинематографа	32	32	
10	Анализ фильма	36		36
	Итоговый контроль:			
11	Зачет в форме питчинга проекта	4		4
12	Зачет в форме тестирования по истории мирового кинематографа	4		4
13	Зачет в форме показов собственных фильмов и упражнений по монтажу	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 монтажа	12	12	
6	3 неделя	Технология построения кадра	16	8	8
7		История мирового кинематографа	4	4	
8	4 неделя	История развития режиссуры монтажа	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	Работа в программах монтажа	4		4

14		Эстетика кадра в кино	12	6	6
15		Анализ фильма	4		4
16	7 неделя	Эстетика кадра в кино	8	6	6
17		Специфика сценария в кино	8	8	
18		История мирового кинематографа	4	4	
19	8 неделя	Специфика сценария в кино	16	8	8
20		Анализ фильма	4		4
21	9 неделя	Специфика сценария в кино	4	4	
22		История мирового кинематографа	4	4	
23		Фильм авторский и телевизионный	12	4	8
24	10 неделя	Фильм и телеэкран	16	8	8
25		Анализ фильма	4		4
26	11 неделя	Фильм авторский и телевизионный	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	4		4
31	13 неделя	Проблемы киноязыка	8	6	2
32		История мирового кинематографа	4	4	

33		Постпродакшен	8	8	
34	14 неделя	Постпродакшен	16	8	
35		Анализ фильма	4		4
36	15 неделя	Постпродакшен	16	8	8
37		История мирового кинематографа	4	4	
38	16 неделя	Постпродакшен	8	4	4
39		Эстетика кадра в кино	8	4	4
40		Анализ фильма	4		4
41	17 неделя	История мирового кинематографа	4	4	
42		Эстетика кадра в кино	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

Монтаж в искусстве и место монтажа фильма в современном обществе. Кинематограф как искусство. Игровое и неигровое начало в кино. Классификация монтажа как вида киноискусства. **Практические занятия:** Доклады по теме

2. Технология производства фильма

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 кино. Жанры телефильмов и телепрограмм

Киноархивы и кинохроника. Работа с историческим визуальным наследием. Архивная кинохроника как исходный материал в сюжетно -художественных решениях. Традиции и жанры «монтажа архивных материалов».

Практические занятия: Репортаж (практическая съемка)

4. Эстетика кадра в кино

Эстетические и нравственные нормы режиссеры монтажа.

Практические занятия: Операторский этюд

5. Специфика сценария в кино

Особенности драматургического построения фильма

Практические занятия: Написание собственного сценария

6. Фильм и телеэкран

Сравнительный анализ творческих приемов в практике режиссуры при создании фильмов для кино и телевидения.

Практические занятия: Съемки телерепортажа

7. Проблемы киноязыка

Стиль. Понятие контрапункта. Композиционный анализ и построение фильма. Универсальность кинематографического образа. Образ в кино. Информационная, этическая и эстетическая функция монтируемого кадра.

Практические занятия: Съемки короткометражного фильма-наблюдения

8. Предпродакшн и постпродакшн «выявление сюжета» композиционное построение фильма в монтажном периоде. Художественные средства монтажного языка в неигровом кино. Фильм на телевидении. Особенности и специфика работы режиссера монтажа на телевидении. **Практические занятия:** Постпродакшн короткометражного фильма-наблюдения

9.

10. Экранное искусство и технический прогресс.

Новые творческо-технологические возможности воплощения замысла и создания фильма.

Практические занятия: Съемки собственного фильма

Курс режиссуры монтажа 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, режиссуре, 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, тренинги, практики, упражнения.

Данный метод обучения по данной программе является основным.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 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) Экран
- 7) Проектор
- 8) Компьютер
- 9) Световое оборудование.
- 10) Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура.
- 11) Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура.
- 12) Монтажные компьютеры.
- 13) 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.