

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

**Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм
Квалификация (степень) выпускника: Режиссер телевизионных программ**

Форма обучения: Очная

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины- формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области телевизионной режиссуры, ознакомление с вопросами теории и практики теле- и кинорежиссуры, овладение особенностями режиссерской работы в различных видах экранного искусства, специфики жанров, работе с актерами, оператором, композитором, художником, умению работать со звуком, знать теорию и практику монтажа. Но прежде всего курс направлен на практику, применение полученных знаний и навыков, связанных с созданием телевизионных передач и фильмов.

Задачей дисциплины является подготовка специалистов в дальнейшем Режиссёров кино и ТВ, владеющими базовыми инструментами режиссёра такими как:

- Монтаж, как теория, так и практика;
- Работа с актёром на площадке;
- Работа в съёмочной группе, с оператором, художником-постановщиком, звукорежиссёром;
- Работа со сценаристом и работа со сценарием индивидуально.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Темы семинаров

1. Обзор одного из телеканалов. Общая концепция. Программная сетка. Самые популярные передачи. Самые оригинальные передачи. Краткий обзор. (форма подачи: текст и диск DVD с фрагментами передач).
2. Сравнительный анализ монтажных идей и решений С. Эйзенштейна, С. Кулешова, М. Ромма. Актуальность их работ.
3. Основные понятия теле и кинодраматургии.
4. Виды и жанры телевизионных передач и фильмов.
Возникновение жанров. Что такое «диффузия» жанров? Как связаны жанр и конфликт? Классификация и примеры жанрового разнообразия фильмов и сериалов.
5. Организация съёмочного процесса. Режиссер — как организатор.
Экономические требования к планированию съёмочного процесса. Особенности организации павильонных, натурных и экспедиционных съёмок.
6. Звукозрительная организация материала. Работа со звукорежиссером и композитором.
Работа режиссера с композитором и звукорежиссером. Использование на экране звучащей речи. Использование синхронного и несинхронного звука.
7. Основы монтажа. Работа режиссера с монтажером.
Основные понятия и сведения о монтаже. Принципы соединения кадров. Десять принципов монтажа.
8. Разработка проекта документального телефильма.
Краткая история развития документального кино. Современные направления и тенденции. Жанры неигрового кино как часть подсистемы телевизионного показа. Работа с темой и героем.
9. Режиссерская экспликация.
Обрамление в письменном виде режиссерского замысла. Определение сверхзадачи и сквозного действия.
10. Режиссерский (постановочный) сценарий. Раскадровки.
Знакомство со схемами записи режиссерского сценария. Обозначение звучащего текста и диалога, синхронного и несинхронного звука, музыки, шумов, титров.

11. Предподготовительный период.
Основные задачи и функции режиссера на этом этапе. Поиск и выбор сценарного материала. Режиссерский анализ литературного сценария. Работа над постановочным проектом. Формирование творческой группы.
12. Подготовительный период.
Кого прежде всего должен выбрать сам режиссер в съемочную группу? Как проходит выбор актеров (кастинг)? Как работает на этом этапе режиссер с оператором? Над чем работает режиссер с художником? Как проходят предварительные репетиции с актерами? Что такое техническая проверка (проверка готовности)?
13. Съемочный период.
Организация пообъектных съемок. Съемка адресных пейзажных, архитектурных кадров. Экспедиционные съемки. Репетиции и съемки в павильоне и на натуре. Разъяснение режиссерской задачи исполнителям. Мизансцена и мизанкадр как организованное режиссером движение.
14. Монтажный период.
Раскладка материала по эпизодам и сценам. Особенности монтажа сцены в одном кадре без изменения положения камеры, монтажа с изменением направления камеры, монтажа с изменением направления съемки, крупности кадра, монтажа на движении, монтажа статичных кадров, статики с динамикой и т.д.
15. Тонировочный период. Звуковой и звукозрительный монтаж.
Подготовка материала к эпизодному озвучанию. Прослушивание фрагментов фонограмм и просмотр отснятого материала. Работа режиссера с композитором. Запись окончательного варианта музыкального материала. Корректировка текста и изображения, их синхронизация.
16. Режиссер в документальном фильме, программе, телепередаче.
Документальный метод в искусстве экрана. Отличие от постановочного метода. Недопустимость инсценировок, подмены подлинности жизни созданием игровых ситуаций, требований к документальным героям игры «самого себя». Документальный фильм с элементами реконструкции. Трансформация сценария по ходу съемки.
17. Работа режиссера в малых формах телевидения.
Работа режиссера над документальным видеоочерком. Съемки рекламного ролика, музыкального видеоклипа. Работа режиссера над видеорепортажем, фильмом-наблюдением. Съемки непредвиденных событий.
18. Работа режиссера над игровыми фильмами.
Сверхзадача режиссера и выбор образной системы воплощения сценария. Изобразительное, монтажное и звуковое решение фильма. Работа с художником, оператором, композитором над конкретизацией образной системы фильма и т.д.
19. Основы актерского мастерства. Работа с актером.
Принцип выбора исполнителей ролей и проблема актерского ансамбля в различных программах с игровыми элементами и телефильмах. Методика проведения актерских проб.
20. Репетиции.
Техническая и творческая репетиция. Внутренний жест. Репетиция и работа с текстом. Репетиция на съемочной площадке перед съемкой.
21. Композиция кадра в кино и на телевидении.
Принципы построения изображения. Огруппирование и организация. Фигура и фон. Структурное построение кадра. Соотношение света и тени. Масштаб. Выделение главного элемента. Цвет и композиция.
22. Авторское право. Договор с режиссером.

Какие права и обязанности есть у режиссера согласно режиссерскому договору?

Какие есть «подводные течения»?

23. Реклама и PR: Презентация. Дистрибьюция.

Проведение презентаций. Начало и конец презентации. Кульминационный момент.

Основные этапы рекламной кампании, участие режиссера в рекламной компании.

Создание поэтапного плана фильма.

1. Придумайте экспозицию. Завязку. Представьте атмосферу, героев, начало конфликтов.
2. Создайте событие – толчок. Т.е. ситуацию, которая покажет зрителю отчетливое направление развития всей дальнейшей истории. Событие – толчок чаще всего завершает экспозицию.
3. Продумайте «период ориентации» героя в тех условиях, в которых он оказался (куда его закинуло «событие – толчок»).
4. Разработайте первое поворотное событие. Это момент, когда герой начинает идти по пути, который должен привести его к цели.
5. Продумайте «период приспособления»
6. Разработайте центральный поворот.
7. Продумайте «период активного действия».
8. Разработайте второе поворотное событие.
9. Продумайте «кризис героя». Это самое большое испытания характера героя, пересмотр устоявшихся принципов или же возвращение к потерянным идеалам.
10. Создайте решающую схватку.
11. Придумайте кульминацию. Кульминация завершает решающую схватку. Это «момент освобождения», момент триумфа принципов, которые воплотил в своих действиях главный герой.
12. Опишите развязку.
13. Проверьте наличие «точек движения сюжета». Точка движения сюжета – это момент, который заставляет историю развиваться.
14. Составьте список всех эпизодов, дайте им названия. Это будет вашим планом действий. Распечатайте его и повесьте над столом. По этому списку вы будете продвигаться вперед..!

Режиссерский анализ и заключение по литературному сценарию.

1. Краткое содержание сценария (аннотация).
2. Жанр будущего фильма. Основная идея сценария.
3. Социальная значимость проекта. Адресная аудитория фильма (адресная направленность). Оценка того, насколько позиция авторов сценария соответствует нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе.
4. Характеристика сюжетной линии сценария: насколько она оригинальна, как развиваться (динамично и внятно или запутанно и вяло и др.). Как проработана сюжетная линия сценария?
5. Насколько оригинален сюжет? Следует ли сюжет признанным драматургическим образцам?
6. Каковы характеры персонажей? Дать характеристику основным действующим лицам.
7. Привести оценку диалогов (живые, современные, скупые, однообразные, косноязычные и т.п.). Имеются ли в сценарии афористические реплики, используется ли ненормативная лексика и насколько она уместна? Насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она задуманным характерам, психологическому строю, социальному положению и возрасту героев, эпохе?

8. Удачно ли выбрано название фильма? Дать предложение по названию фильма (если предложенное автором название неудачное).
9. Предварительно оценить постановочную сложность проекта и его зрелищный потенциал, аргументировав свою позицию по этим вопросам.
10. Сформулировать собственные предложения по улучшению сценарной основы и повышению зрелищного потенциала будущего фильма.

План режиссерского анализа и заключения по просмотренным фильмам.

1. Идея просмотренного фильма. В одном абзаце (доглайн) изложить краткое содержание фильма.
2. Жанр фильма.
3. Какова зрительская аудитория фильма.
4. Какова сюжетная линия фильма и как она развивается: динамично, вяло и логично или вяло и запутанно. «Держит» ли сюжет фильма зрителя в напряжении или нет.
5. Насколько оригинален сюжет. Или он повторяется ранее просмотренные студентом фильмы.
6. Каковы характеры персонажей в фильме: жизненные и яркие или заштампованные и шаблонные. Здесь же дать свою характеристику главным действующим лицам.
7. Оценка диалогов (живые, современные, скупые, однообразные, натужные, косноязычные). Главное- насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она характерам, психологии героев, их социальному происхождению и положению, эпохе. Или герои говорят усредненным невыразительным языком.
8. Что представляет собой фильм с постановочной точки зрения. Много ли натурных съемок, спецэффектов, каковы сценическо-постановочные средства (костюмы, реквизиты, грим), имеются ли дорогостоящие декорации, имеются ли трюковые съемки. Дать всему этому свою личную оценку.
9. Дать оценку режиссерской работе. Насколько режиссура интересна, раскрывает ли она основную идею фильма.
10. Дать оценку операторской работе и изобразительному решению фильма.
11. Дать оценку музыкальному оформлению фильма. Насколько киномузыка в фильме помогает раскрыть основное содержание.
12. Как сыграны основные роли. Отметить удавшиеся роли и неудавшиеся.
13. Каков монтаж в фильме: динамичный, яркий или плавный, замедленный. Дать оценку монтажу.
14. Как, по мнению студента, следует рекламировать и прокатывать эту картину.

Поэтапный план - рекомендации по созданию курсовой и дипломной работам.

1. Написание логлайна (в нескольких предложениях, лучше в одном).
2. Создание заявки. 1- 1,5 стр.
3. Создание синопсиса (1- 3 стр.). Краткое описание истории, проекта.
4. Разработка эпизодного плана.
5. Разработка и доработка литературного сценария.
6. Разработка режиссерского сценария.
7. Разработка режиссерской экспликации.
8. Создание раскадровок.
9. Выбор места съемок. Предварительная подготовка совместно с оператором, художником.
10. Кастинг. Выбор героев. Видеопробы.

11. Съемки.

12. Монтажно-тонировочный период.

Список съемочных заданий и методических рекомендаций к их выполнению.

«Автопортрет». Снять о себе небольшой фильм. Или проще - взять у самого себя интервью. Рассказать о себе интересно, где-то даже захватывающе, чтобы удержать внимание зрителей-однокурсников, и познакомить себя с ними. Хронометраж: от 3 до 7 минут. Лучше снять одним кадром, без межкадрового монтажа.

«Автопортрет кого-то другого». Снять одним планом, без монтажа, как фразу, с запятыми, тире... Не рвать фразу! Важен фон! На каком фоне снимаем! И главное довести «фразу» до конца!

«Интервью». Взять интервью у своего однокурсника. Или сделать интервью с интересным человеком. Или сделать интервью на тему «момент истины», т.е. с человеком на тему, когда у него кардинально поменялась судьба, грубо говоря, хотел «стать летчиком, а стал налетчиком». Лучше сделать одним кадром. Но если есть перспектива, тема на фильм, то можно и нужно собрать материал и потом из этого постараться сделать небольшой фильм – интервью, документальный фильм-портрет и в этом ракурсе т.д.

«Натюрморт». Камера статична. Снять только предметы, детали, кто за ними, кто здесь живет, что за событие здесь произошло или произойдет. Обязательно в кадре должно быть какое-то движение, ведь в отличие от картин и фотографии, кино и телевидение – это не статичное, а движущее изображение. Время 0,5 - 1,5 мин. Никаких слов, только шумы и музыка.

«Глубинная мизансцена». Общий – общий план. Камера статична. Показать событие на общем плане. Должна быть внутренняя драматургия. На втором, глубинном плане что-то происходит. От 2 до 5 минут.

«Встреча с неизвестным». Снять одним кадром. Найти в окружающем мире что-то интересное, необычное (явление, событие, человека, предмет) – должно быть интересно, необыкновенно. Предысторию можно заявить в титрах. Лучше предварительно написать небольшой сценарий на 0,5 стр. Время: 2-3 минуты.

«Окно в окне». Камера статична. Как бы подсмотреть в «замочную скважину». Из деталей сложить событие, небольшую историю. Время: до пяти минут.

«Зоопарк». Наблюдение за животными. Можно в зоопарке, дома, во дворе и т.д. Время от 3 до 7 мин.

«Наблюдение за детьми». Схватить, выбрать что-то необычное, естественное, неординарное и т.д., связанное с детьми. От трех до семи минут.

«Репортаж». Главное выбрать какое-то событие. Но, по возможности, подготовиться, выбрать места съемок, ракурсы. Не забывать даже в спонтанном репортаже о драматургии. Если снимаешь о конкурсе красоты в институте, то все-таки лучше интригу продлить, тайну раскрыть в конце - кто стал победительницей?! Время: от 2 до 10 минут.

«Характер». Перемена состояния. Один и тот же человек должен изобразить два разных характера. Два разных состояния. Одним кадром. Время: 2 – 3 минуты.

«Саспенс ». Снять небольшой сюжет, когда возрастают препятствия, постоянно растет напряжение. Время: от 3 до 5 минут.

«Фильм одного кадра». Снять небольшой фильм одним кадром. Только внутрикадровый монтаж, никаких склеек. Время: от 1 до 7 минут.

«Фотофильм». Рассказать через свои или чужие фотографии – историю. То есть сделать своеобразный фильм с помощью фотографий. Не менее 20 фотографий. Можно и нужно использовать шумы и музыку.

«Немой этюд». Рассказать историю без слов. Время: от 2 до 5 минут.

«Репродукция». Взять, лучше какой-то классический фильм, выбрать несколько сцен, эпизодов и в точности, как художники делают копии, повторить эти сцены и эпизоды. Повторить в идеале во всем: свет, композиция, игра актеров и т. д. Время: 3 -10 минут.

«Три времени». Сделать небольшой этюд, эпизод, где ситуация(-ии) была бы в прошедшем, настоящем, будущем времени. От 3 до 7 минут.

«Ускорение и замедление времени». Когда интереснее замедлить реальное время, например, падает (замедляем) минзурка с лекарством и т.д. Время: 2 – 5 минут.

«Фильм – портрет». Снять документальный фильм- портрет, можно и лучше, особенно первый, о своих близких, родственниках...Постараться использовать максимально возможные и нужные приемы и методы съемок: ракурсы, движение камеры, иконографические материалы и т.д. Время от 5 до 15 минут.

Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Анашкина, Н. А. Режиссура телевизионной рекламы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 032401 (350700) "Реклама" / Н. А. Анашкина ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана, 2008. - 207, [1] с. : ил. - (Азбука рекламы). - Библиогр. в конце каждой гл. - ISBN 978-5-238-01317-6 : 110-.
2. Светлакова, Е. Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений / Е. Ю. Светлакова. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 206 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/46046>
3. Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации : [учеб. пособие] / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская ; Маньковская Н. Б., Бычков В. В. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - 210 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-87149-120-1.

Дополнительная литература:

1. Абрамов Н. Дзига Ветров.- М.: Искусство, 1962.
2. Атанесян А. Краткая инструкция для начинающего продюсера.- М.: УНЦ ДО, 2004.
3. Багиров Э. Очерки теории телевидения.- М.: 1978.
4. Бергман о Бергмане. - М.: Радуга, 1985.
5. Вайсфельд И. У истоков теории сценария. - М.: ВГИК, 1965.
6. Мастерство кинодраматурга. -М.: Искусство, 1964.
7. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии.- М.: Искусство, 1984.
8. Гейтс Р. Управление производством кино- и видеофильмов. - М.:ГИТР, 2005.
9. Дейвид К. Ирвинг и Питер В.Ри. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов. - М.: ГИТР, 2009.
10. Голдовская М. Человек крупным планом.- М.: Искусство, 1981.
11. Творчество и техника.- М.: Искусство, 1986.
12. Головня А. Мастерство кинооператора. - М.: Искусство, 1995.
13. Довженко А. Лекции на сценарном факультете.- М.: ВГИК, 1963.
14. Ежов П. Техника актерского искусства.- М.: ТОО «Горбунок», 1992.
15. Захава Б. Мастерство актера и режиссера.- М.: Искусство, 1969.
16. Захаров М. Контакты на разных уровнях. -М.: Центрполиграф, 2000.
17. История отечественного кино/ сост. В.Листов, Е.Хохлова — М.: 1996.
18. Кемарская, И.Н.
19. Телевизионный редактор : [учеб. пособие] / И. Н. Кемарская ; Кемарская И.Н. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 194 с. - (Телевизионный мастер-класс). - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978 5 7567 0356 6.
20. Колчеев Ю. Работа режиссера на съемочной площадке. -М.: ВГИК, 1986.
21. Кристи Г. Основы актерского мастерства.-М.: Сов. Россия, 1970.
22. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. - М.: Госкомиздат, 1941.
23. Лисса З. Эстетика киномузыки.- М.: Музыка, 1970.
24. Мастерство продюсера кино и телевидения/ под ред. П. Огурчикова, В.Падейского, В.Сидоренко. - М.: ЮНИТИ, 2008.
25. Молчанов А. Букварь сценариста (Как написать интересное кино и телесериал). - М.: РИОР, 2010.
26. Основы продюсерства /учебник/ - М.: ЮНИТИ, 2003.
27. Рабигер М. Режиссура документального кино. - М.: ГИТР, 2006.
28. Кац Б. Простые истины киномузыки. - Л.: Советский композитор, 1988.
29. Криштул Б. Кинопродюсер. -М.: Русская панорама, 2000.
30. Кулешов Л. Кадр и монтаж. - М.: Искусство, 1961.
31. Мастер — классы. Режиссура.- М.: Мир искусства, 2007, 2009.
32. Мастерская Сергея Бондарчука. - М.: Искусство, 1985.
33. Мастерство режиссера. /Учебники. Учебные пособия/. - М.: ГИТИС, 2002.
34. Режиссерская энциклопедия. Кино США. -М.: Материк, 2000.
35. Тарковский А. Уроки режиссуры.- М.: ВИИПК., 1993.
36. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку.
37. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. - М.: ГИТР, 2005.
38. Феллини. Бергман (гении мирового кино). - М.: Искусство, 1995.
39. Чехов М. Об искусстве актера.- М.: Искусство, 1995.
40. Чуковская Е. Аудивизуальный бизнес (договорное регулирование).- М.:РосКонсульт, 1999.
41. Эфрос А. Репетиция — любовь моя. -М.: Панас, 1993.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей