

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
И.о. зав.кафедрой режиссуры
кино, телевидения и мультимедиа
А.И.Капков

30 августа 2021 г.

30 августа 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ТЕЛЕПРОЕКТОВ»**

2 курс

Направление подготовки 42.03.04 Телевидение

Направленность (профиль) – режиссура телевидения

Форма обучения – заочная

Автор Е.А. Калиберда

МОСКВА – 2021

1. Аннотация

Дисциплина «Теория и практика создания телепроектов» дает комплекс профессиональных знаний, необходимых для работы режиссера над телевизионным произведением как в творческом союзе с драматургом-сценаристом, так и индивидуально.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, базируется на школьных знаниях литературы и мировой художественной культуры, является основой для освоения всех видов практик и выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- принципы работы режиссера с ведущим или исполнителем над речевой стороной произносимого текста
- основы теории неигрового и игрового кино, историю развития отечественной и мировой документалистики, жанры телевизионной журналистики и использует эти знания для реализации творческого замысла
- телевизионные жанры и форматы, принципы работы с дикторским (авторским) текстом в кадре и за кадром
- теоретические основы работы режиссёра в условиях непрерывного эфирного вещания

Уметь

- разрабатывать замысел сюжета, писать заявку, синопсис и режиссерскую разработку телевизионного произведения
- четко формулировать и осуществлять поставленную цель при создании аудиовизуального произведения, реализовывать режиссерский замысел в творческом коллективе
- разрабатывать замысел будущего фильма или программы, развивать и обогащать его в сотрудничестве с другими участниками творческого процесса, применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом или программой
- планировать сетку вещания, подбирать для нее структурные элементы, самостоятельно компоновать эфир, учитывать возможные социальные последствия от созданного медиапродукта
- определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования

- использовать знание и потребности аудитории в процессе создания телевизионных программ, учитывать особенности региона, страны и мира в процессе режиссёрской работы над медиапродуктом
- создавать художественный и визуальный формат проекта медиапродукта в процессе монтажа и обеспечить его высокий художественный уровень
- обеспечить художественно-техническое качество видеомонтажа кино-, теле-, видеофильма или телепрограммы

Владеть

- навыками работы режиссёра над малоформатным телевизионным производением
- навыками работы с кино- и телеаппаратурой, навыками организации и ведения творческой деятельности в съёмочном коллективе
- применять на практике принципы режиссерского анализа литературного сценария
- воплощать найденное образное решение в рамках реальных телевизионных проектов
- навыками осуществления творческого процесса видеомонтажа кино-, теле-, видеофильма или телевизионной программы всех видов и жанров.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Компетенции	Индикаторы
ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем	ОПК-1.8. способен разработать замысел, написать синопсис и режиссерскую разработку телевизионного производства
ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования	ОПК-5.4. учитывает особенности региона, страны и мира в процессе режиссёрской работы над медиапродуктом
ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности	ОПК-7.2. способен учитывать возможные социальные последствия от созданного медиапродукта

<p>ПК-1. Способен создавать художественный и визуальный формат проекта СМИ в процессе монтажа</p>	<p>ПК-1.3. знает способы организации процесса и технологию создания медиапродуктов; ПК-1.15. способен организовывать процесс монтажа и соблюдать технологию создания медиапрограмм; ПК-1.16. понимает режиссерский замысел; ПК-1.17. владеет навыками отбора дублей, в том числе выявления дефектов отдельных дублей; ПК-1.18. владеет навыками коррекции метража смонтированных сюжетов (фрагментов) согласно метражу, утвержденному в режиссерском сценарии; ПК-1.24. владеет навыками оформления программ, определения и утверждения "шапки" программ, подбора заставок; ПК-1.26. обеспечивает соблюдение сроков проведения монтажно-тонировочных работ, предусмотренных календарно-постановочным планом; ПК-1.27. владеет навыками монтажа медиапродуктов в соответствии с режиссерским сценарием и оперативными указаниями режиссера (редактора); ПК-1.28. способен обеспечивать оперативную готовность каждого сюжета; ПК-1.29. подготавливает материала к просмотру (прослушиванию)</p>
<p>ПК-2. Способен обеспечить высокий художественный уровень медиапродукта</p>	<p>ПК-2.7. разрабатывает режиссерский сценарий; ПК-2.14. владеет навыками разработки режиссерского сценария; ПК-2.16. способен обеспечить высокий художественный уровень медиапродукта; ПК-2.17. владеет навыками подготовки передач ПК-2.18. владеет навыками подготовки медиапродуктов на основе материалов, представленных корреспондентами, способен подготовить комментарии, основанные на архивных материалах</p>

<p>ПК-3. Способен осуществлять творческий процесс видеомонтажа кино-, теле-, видеофильма или телевизионной программы всех видов и жанров</p>	<p>ПК-3.6. готов решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и общие знания, умения и навыки;</p> <p>ПК-3.7. способен креативно мыслить и самостоятельно инициировать творческие решения;</p> <p>ПК-3.8. способен продумывать от начала и до конца любую творческую композицию;</p> <p>ПК-3.12. готов к принятию решений во время монтажа, отвечающих более точному выражению авторской мысли, образному построению телевизионного зрелища, информационной насыщенности и ясности построения сюжетных блоков;</p> <p>ПК-3.13. владеет приемами монтажных решений в различных по своим жанровым особенностям кино-, теле-, видеофильмах и телепрограммах;</p> <p>ПК-3.14. способен предложить свои варианты монтажных решений для усиления режиссерского замысла;</p> <p>ПК-3.16. определяет место и возможности использования мультимедийных образов, приемов для раскрытия темы, усиления художественного воздействия аудиовизуального ряда;</p> <p>ПК-3.20. способен осуществлять монтаж в соответствии с режиссерским сценарием и оперативными указаниями режиссера (редактора) параллельно со съемками (записью);</p> <p>ПК-3.22. способен осуществить просмотр исходного материала и отбор дублей, в том числе выявить дефекты отдельных дублей;</p> <p>ПК-3.23. способен непосредственно осуществить творческий процесс монтажа</p>
<p>ПК-4. Способен обеспечить художественно-техническое качество видеомонтажа кино-, теле-, видеофильма или телепрограммы</p>	<p>ПК-4.9. способен оценивать художественные достоинства проекта;</p> <p>ПК-4.15. готов осуществлять организацию и соблюдать технологию видеомонтажа;</p> <p>ПК-4.16. способен обеспечить по ходу монтажа оперативную готовность каждого сюжета (фрагмента);</p> <p>ПК-4.17. способен подготовить материал к просмотру;</p> <p>ПК-4.20. владеет навыками составления монтажных листов и подготовки материала к монтажу</p>

4. Объем дисциплины

13 зачетных единиц (468 академических часов).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
20	26	1	0,6	47,6	407,4	13

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Виды, жанры и драматургические конструкции телевизионного фильма (интервью-портрет)	1-7	88	4	4			8	80	
Интервью-портрет как жанр документального и телевизионного фильма	8-13	76	4	4			8	68	
Визуальные решения и основные приемы работы в телевизионной документалистике	14-17	46	2	2			4	42	
Зачет с оценкой	18	6		2			2		4
Монтажные приёмы в телевизионной документалистике. Курсовая работа	19-25	100,7	4	5			9,3	91,4	
Звуковое решение фильма: шумовая и музыкальная драматургия в телевизионной документалистике. От замысла до площадки	26-30	87	4	5			9	78	
Звуковое решение фильма на этапе постпродакшна	31-33	54	2	4			6	48	
Экзамен		10,3			1	0,3	1,3		9
Итого:		468	20	26	1	0,6	47,6	407,4	13

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Выполнять задания.
- Читать учебно-методическую литературу.
- Работать в съёмочных группах.
- Смотреть и анализировать рекомендованные фильмы и телепрограммы.
- Участвовать в питчигах и защитах.

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - интерактивные лекции, формирующие систему ориентирующих знаний и умений, необходимых для работы режиссера телевизионных программ и фильмов.

Занятия семинарского типа - практические занятия, связанные с будущей профессиональной деятельностью, направленные на развитие навыков принятия решений, командной работы, межличностных коммуникаций, просмотр и анализ

выполненных заданий, групповые дискуссии.

Текущий контроль успеваемости - оценка практических заданий, дискуссии;

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - практическая работа - выполнение съёмочных заданий, проверка практических заданий.

Самостоятельная работа - повтор материалов темы, выполнение заданий, подготовка текущей и промежуточной аттестации.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Гамалея Г.Н. Сценарное мастерство: Высшие и низшие формы драматических сюжетов (Теория и телевизионная практика) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.Н. Гамалея. – М.: ГИТР, 2020. - Доступ из ЭБС ГИТРа. - URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1160/Гамалея%20Сценарное%20мастерство.pdf>
2. Гамалея Г.Н. Основы теледраматургии и сценарного мастерства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.Н. Гамалея. – М.: ГИТР, 2020. - Доступ из ЭБС ГИТРа. - URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1154/Гамалея%20Основы%20теледраматургии.pdf>
3. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: учебник / Л.Н. Нехорошев. - М.: ВГИК, 2009. - 50 экз.
4. Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео: учебник в 3-х ч. / А.Г. Соколов. – М.: Издатель А.Г. Дворников, 2007. Ч. 2. - 173 экз.
5. Маслова Т.Я. Сценарное мастерство: Драматургия документального фильма [Электронный ресурс] / Т.Я. Маслова. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227742>
6. Маслова Т.Я. Сценарное мастерство: Жанры хроникально-информационного экрана [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.Я. Маслова. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227743>
7. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Д. Оуэнс, Д. Миллерсон. – М.: ГИТР, 2012. - 423 экз.

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. Adobe Creative Cloud

11. Final Cut Pro X
12. OBS Studio
13. Zoom
14. Skype
15. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Электронный каталог библиотеки ГИТРа - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
- <http://www.biblioclub.ru/>
3. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»
- <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
4. Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск»
- <https://www.kinopoisk.ru>
5. База данных - сайт о кинематографе «Internet Movie Database»
- <https://www.imdb.com>
6. Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру»
- <https://www.kino-teatr.ru>
7. Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино»
- <https://ruskino.ru>
8. Биржа сценариев (ВГИК) <http://ezhe.ru/vgik/>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория.
2. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРа.
3. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

Образовательные материалы:

Книги, фильмы, шумы, музыка, образовательное видео и прочие полезные материалы тут: https://yadi.sk/d/b-Fjd8_SWX552Q

Так же пользуемся ресурсами из интернета:

[10 глупых вопросов КИНОПРОДЮСЕРУ](#)

[10 глупых вопросов СЦЕНАРИСТУ КИНО](#)

[10 глупых вопросов РЕЖИССЕРУ КИНО](#)

[10 глупых вопросов второму режиссеру](#)

[10 глупых вопросов АКТРИСЕ](#)

[10 глупых вопросов ЗВУКОРЕЖИССЁРУ](#)

[10 глупых вопросов РЕЖИССЁРУ МОНТАЖА](#)

10 глупых вопросов VFX СПЕЦИАЛИСТУ
10 глупых вопросов АКТЁРУ ОЗВУЧАНИЯ

Уроки Лучкино- драматургия, короткий метр, камеры, свет, звук

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL5mvxGQtIF6Fh84NqPDscceT79rRXJFs>

(74 коротких видео о сути кино-профессий +контекстный поиск)

Мастер-классы: Телемания 2019 (ГИТР)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLRF0Fq06HbNZBiyB-tgse6wUONdWw-S2g>

Мастер-классы: Телемания 2020 (ГИТР)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRF0Fq06HbNb_rFg7NbeCeuGoYBO6oZ41

Мастер-классы

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL5mvxGQtIF6EC6kC6TvnVnkoNqo6YNxrE>

(11 видео)

+ в ютубе: [интервью с режиссёрами](#),

Портал «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>

- Курсы:
- Анализ фильма
- Кино и культура XX века: Национальные школы
- Визуальная культура
- Введение в историю искусства
- Современное искусство
- Современный культурный процесс
- История ИЗО
- Философия
- Психология
- Культурология
- Как читать фотографию
- История дизайна
- История рекламных инструментов

725 фильмов, которые настоятельно рекомендует Гарвард своим студентам

<https://www.iv.ru/titr/goodmovies/garvard800>

100 лучших фильмов 21 века по версии BBC

<https://cameralabs.org/10666-100-luchshikh-filmov-21-veka-po-versii-bbc>

Книги:

<http://media-shoot.ru/publ/59>

- [Теория кино](#)
- [Софт для кино](#)
- [Книги по кино](#)
- [История кино](#)
- [Биографии режиссёров](#)
- [Биографии операторов](#)
- [Биографии сценаристов](#)
- [Отечественное кино](#)
- [Зарубежное кино](#)
- [Документальное кино](#)
- [Сайты по кино](#)

Техника и практика телесъемок

<http://rfcmd.ru/page/2501>

Теория кинопроизводства - запись звука, реж сценарий, жанры, клип, планирования, локации, кастинг, кпп,

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLHg48Gs0I8us4DXKlQPgLjd2X8fnJVCSd>

История кино (лекции)

<http://media-shoot.ru/publ/67><http://media-shoot.ru/publ/67>

Фильмы-скачать.

<https://rutracker-org.appspot.com/forum/viewforum.php?sid=WDOcKhrO&f=124>

Анимация- скачать.

<https://rutracker-org.appspot.com/forum/viewtopic.php?sid=1EGGIKFl&t=4469913>

Полезные ссылки:

- Как устроена [кинематография](#), краткий курс от «Кинематографиста»
- Александр Митта, [мастер-класс](#) по основам драматургии
- Азбука сценариста – [основы драматургии!](#)
- Основы драматургии. [Очень просто](#), за [10 минут](#), [киносценарий](#)
- Сайт для будущих [сценаристов](#) , сайт [кинематографист](#)
- Статьи для сценаристов: [логлайн](#), примеры [логлайнов](#), сценарная
- [База сценариев](#)
- Юрий Арабов: [Договор со зрителем](#), [творческий вечер](#), введение в [кинознание](#)
- [Основы драматургии](#) от Скилбокс
- [Основы драматургии](#) от Лучкино
- [заявка](#), статья [Кристофера Локхарта](#),
- [Сценарное мастерство](#) – краткий курс на ютубе
- Мастер-класс по [кинопроизводству](#) (с 30-й минуты про драматургию)
- [Об операторском мастерстве](#) (подборка)
- [Голливудский Курс Операторского Мастерства](#) (кратко о главном)
- Полная версия курса о [расстановке камер](#) с сцене
- [Путь режиссёра](#) – ютубканал о том как снимать
- [Монтаж аттракционов](#)
- Эффект [Кулешова](#).
- Урок [Александра Роднянского](#): Язык кино и основы монтажа
- Что нужно делать, чтобы стать [режиссёром](#)
- Онлайн-курс: [Автор кино](#) (основы режиссёрской профессии)
- [Раскадровка](#), как рисовать [не умея рисовать](#)
- [Мини-курсы](#) по [монтажу](#), цветокоррекции и программам
- [Profileschool](#) – ютуб канал с курсами по монтажу, камерам, программам
- Актерские техники [М Чехова](#), актёрское [мастерство](#), техника [речи](#)
- Уроки по [актёрскому](#) мастерству
- Видео-арт, современное [экспериментальное кино](#)
- 10 ФИЛЬМОВ [ДОГМЫ 95](#)
- **Конкурсы** - <https://moviestart.ru/category/news/konkursy/>
- Антон Долин (кинокритик) и подкаст [«Истории кино»](#) на медузе и [на ютубе](#)
- <https://kinoart.ru>
- Работа [со светом](#)
- [Учебные](#) работы
- [Ещёнепознер](#)

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 - сформированные и систематизированные знания предмета, сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

4 - в целом, сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания предмета, умение применять методы и подходы изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач с минимальным количеством ошибок непринципиального характера, наличие навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

3 - несистематизированные знания предмета, частично сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

2 - фрагментарное знание предмета, отсутствие умений и навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>