

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

30 августа 2024 г.

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

30 августа 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ: ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ»**

Направление подготовки 52.03.06 Драматургия

Направленности (профили) – Драматургия цифровых медиа; Кинодраматургия

Форма обучения – очная

Автор А.К. Железняков

Москва – 2024

1. Аннотация

Дисциплина дает навыки работы над циклом документальных фильмов в составе съёмочной группы в условиях, максимально приближенных к современному телепроизводству, развивает умение создавать АВП: от поиска идеи и формирования группы до контроля соблюдения сроков производства и сдачи проекта.

2. Место дисциплины

Относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, базируется на знаниях всех изученных профессиональных дисциплин, является основой для выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- технику и технологию производства документального фильма
- основные драматургические методы и приёмы, применяемые в кинодраматургии, в процессе создания оригинальной драматургической основы экранного произведения

Уметь

- снимать документальные фильма в составе съёмочной группы, соблюдая сроки производства
- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, реализовывать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с представителями других творческих и технических профессий в съёмочном коллективе
- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль съёмочной группе
- умеет реализовать этап планирования проекта в своей профессиональной сфере.

Владеть

- навыками использования драматургических структур и приемов, позволяющих выстраивать интересную историю, навыками создания сценария документального фильма, редактирования сценария, работы в съёмочной группе над общим проектом

- навыками работы над речевой стороной произносимого текста, навыками работы на сценической площадке как в качестве режиссёра, так и в качестве актера в целях подготовки и реализации эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

- навыками использования драматургических методов и приёмов, применяемых в кинодраматургии, в процессе создания оригинальной драматургической основы документального фильма.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Компетенции	Индикаторы
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.2. Умеет применять системный подход в решении задач; УК-1.3. Умеет находить и анализировать информацию; УК-1.5. Владеет методами критического анализа в проблемных ситуациях;
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.3. Умеет выбирать оптимальный способ решения задачи в рамках поставленной цели; УК-2.5. Владеет способами решения конкретных задач заявленного проекта;
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.3. Умеет взаимодействовать с членами команды; УК-3.4. Умеет организовывать и руководить работой команды; УК-3.5. Владеет стратегией сотрудничества для достижения поставленной цели.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.	УК-6.1. Знает свои возможности для успешной реализации собственной деятельности; УК-6.2. Умеет планировать свое время для успешного выполнения полученной работы; УК-6.3. Владеет методикой получения новых знаний и навыков с целью саморазвития в течение жизни;
ПК-2. Способен и готов к созданию оригинальной драматургической основы экранного произведения, применяя в работе над ним разнообразные средства художественной выразительности;	ПК-2.5; Учитывает основные драматургические методы и приёмы, применяемые в кинодраматургии, в процессе создания оригинальной драматургической основы экранного произведения;

4. Объем дисциплины

9 зачетных единиц (324 академических часа) на 4 курсе.

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
14	106	2	0,6	122,6	129,4	72

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		
Обзор основных жанров документального кино	1-2	13	1	7			8	5	
Разработка темы документального фильма	3-7	31	3	17			20	11	
Технология работы над фильмом на этапе подготовительного периода	8-10	18,7	1	11			12	6,7	
Технология работы над фильмом на этапе съемочного периода	11-15	31	2	18			20	11	
Технология работы над фильмом на этапе монтажно-тонировочного периода	16-17	13	1	7			8	5	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Технология работы над фильмом на этапе монтажно-тонировочного периода.	18-26	96	5	31			36	60	
Продвижение фильма и ликвидационный период	27-30	46,7	1	15			16	30,7	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		324	14	106	2	0,6	122,6	129,4	72

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

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

Занятия строятся на основании методики проектного образования, разработанной в ГИТРе: студенты разных специальностей объединяются в съёмочные группы и работают на общий результат – реализацию телевизионного проекта.

Преподаватели оценивают работу студентов на каждом этапе. Защита каждого этапа проходит в соответствии с Графиком текущего контроля, размещенном на сайте института.

Защита готового проекта проходит в соответствии с Графиком защит, размещенном на сайте ГИТРа.

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

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы базовых знаний в области режиссуры документального фильма.

Занятия семинарского типа - все практические занятия проводятся в

интерактивной форме и предполагают совместную работу студентов различных специальностей над созданием документального фильма, обеспечивающие развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений.

Текущий контроль успеваемости - выполнение практических заданий.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - съемочная работа, выполнение практических заданий, опрос.

Самостоятельная работа - выполнение практических заданий, совместная работа студентов над созданием документального фильма.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Ч. 1: Изобразительная емкость кадра / С.Е. Медынский. – М.: 625, 2004. - 166 экз.
2. Головня А.Д. Мастерство кинооператора / А. Д. Головня; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова. - М.: Искусство, 1995. - 140 экз.
3. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. – М.: ГИТР, 2005. - 160 экз.
4. Бермингэм А. Освещение на телевидении / А. Бермингэм. – М.: ГИТР, 2006. - 107 экз.
5. Карлсон В. Настольная книга осветителя / В. Карлсон, С. Карлсон. – М.: ГИТР: Флинта, 2004. - 107 экз.
6. Самуэльсон Д. Киновидеокамеры и осветительное оборудование: Выбор и применение / Д. Самуэльсон. - М.: ГИТР, 2004. - 107 экз.
7. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Л. Сикорук. – 2-изд. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575631>
8. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма: теория и практика операторского мастерства / В.С. Нильсен. – М. : Прометей, 2019. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576132>

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. SketchUp
12. Final Cut Pro X

13. OBS Studio
14. Zoom
15. Skype
16. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Tvkinoradio - <https://tvkinoradio.ru/>
2. Arri - <https://www.arri.com/en/>
3. Сайт русских операторов - <http://kinooperator.ru/>
4. Журнал о творческой фотографии и фотоискусстве - <https://www.photographer.ru/>
5. Журнал о фотографии и фототехнике - <https://prophotos.ru/>
6. Фотогора - <https://fotogora.ru/>
7. Photolain - <http://www.photoline.ru/>
8. Электронный каталог библиотеки ГИТР - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
9. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
- <http://www.biblioclub.ru/>
10. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»
- <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>

Материально-техническая база

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

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 - выставляется, если представленный студентом документальный фильм в полной мере соответствует предъявляемым техническим и творческим требованиям; в работе представлен самостоятельный анализ фактического материала, описаны все этапы производства документального фильма Работа представлена своевременно и со всеми сопроводительными документами.

4 - выставляется, если представленный студентом документальный фильма содержит незначительные творческие недочёты, но в полной мере соответствует предъявляемым техническим требованиям. Работа представлена своевременно и со всеми сопроводительными документами.

3 - выставляется, если представленный студентом документальный фильм содержит незначительные нарушения предъявляемых технических и творческих требований.

2 - выставляется, если представленный студентом документальный фильм выполнен с нарушениями предъявляемых технических и творческих требований.

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/>