

**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 2024 г.

30 августа 2024 г.

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

Направление подготовки 42.03.04 Телевидение

Направленность (профиль) – режиссура телевидения

Форма обучения – очно-заочная

Автор Е.А.Калиберда

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
- способы организации творческо-производственного процесса и технологию создания документального фильма

Уметь

- создавать экранного произведения в форме документального фильма в сотрудничестве с представителями других творческих и технических профессий в съёмочном коллективе, соблюдая сроки производства
- организовывать творческо-производственный процесс и соблюдать технологии создания документального фильма
- осуществлять руководство процессом создания документального фильма,
- управлять коллективом, выбирать оптимальный способ решения задач в рамках поставленной цели, решать конкретные задачи, возникшие в процессе работы над документальным фильмом
- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, планировать собственное время, самостоятельно работать и нести ответственность за результат
- обеспечивать безопасные и комфортные условия труда членов съёмочной группы на всех этапах работы над документальным фильмом, в случае необходимости устранять проблемы, связанные с нарушением техники безопасности
- соблюдать действующие технические нормативы, а также сроки, предусмотренные календарно-постановочным планом

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 актёра в целях подготовки и реализации эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения
- навыками использования монтажных программ, формирования визуального ряда и звукового оформления проекта, дополнительных приемов и компьютерных эффектов
- навыками монтажа документального фильма, коррекции метража смонтированных фрагментов согласно утвержденному метражу.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Компетенции	Индикаторы
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-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК-8.5. Владеет навыками выявления и устранения нарушений техники безопасности на рабочем месте
ПК-1. Способен создавать художественный и визуальный формат проекта СМИ в процессе монтажа	ПК-1.18. владеет навыками коррекции метража смонтированных сюжетов (фрагментов) согласно метражу, утвержденному в режиссерском сценарии; ПК-1.19. владеет навыками монтажа медиапродукта всех видов и жанров

ПК-2. Способен обеспечить высокий художественный уровень медиапродукта	ПК-2.9. обеспечивает качество производимого продукта в соответствии с внутренними документами и директивами организации; ПК-2.12. способен обеспечить правильную трактовку создателями медиапродукта авторского замысла; ПК-2.15. способен осуществлять руководство процессом создания медиапродукта
ПК-3. Способен осуществлять творческий процесс видеомонтажа кино-, теле-, видеофильма или телевизионной программы всех видов и жанров	ПК-3.1. знает способы организации творческо-производственного процесса и технологию создания кино-, теле-, видеофильмов, телевизионных программ; ПК-3.11. готов самостоятельно работать и нести ответственность за результат
ПК-4. Способен обеспечить художественно-техническое качество видеомонтажа кино-, теле-, видеофильма или телепрограммы	ПК-4.13. соблюдает действующие технические нормативы, а также сроки, предусмотренные календарно-постановочным планом при создании постановочных контентов; ПК-4.14. готов к организации творческо-производственного процесса и соблюдению технологии создания кино-, теле-, видеофильмов, телевизионных программ ПК-4.19. способен подготовить готовый фильм или телепрограмму к перезаписи;

4. Объем дисциплины

8 зачетных единиц (288 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		
34	34	2	0,9	70,9	145,1	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	11	2	2			4	7	
Разработка темы документального фильма	3-7	30	4	4			8	22	
Технология работы над фильмом на этапе подготовительного периода	8-10	20,7	4	4			8	12,7	
Технология работы над фильмом на этапе съемочного периода	11-15	34	6	6			12	22	

Технология работы над фильмом на этапе монтажно-тонировочного периода	16-17	11	2	2			4	7	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Технология работы над фильмом на этапе монтажно-тонировочного периода. Курсовая работа	18-26	78,3	12	12		0,3	24,3	54	
Продвижение фильма и ликвидационный период	27-29	28,4	4	4			8	20,4	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		288	34	34	2	0,9	70,9	145,1	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 - съёмочная работа, выполнение практических заданий, опрос.

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

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Борисов С.И. Технология создания документального фильма [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.И. Борисов. – М.: Директ-Медиа, 2019. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL:

- <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570246>
2. Мэмет Д. О режиссуре фильма [Электронный ресурс]: курс лекций / Д. Мэмет. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594560>
 3. Светлакова Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Ю. Светлакова. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228138>
 4. Трусевич Е.С. Режиссерские приемы в неигровом фильме [Электронный ресурс] / Е.С. Трусевич. – М.: ГИТР, 2017. — Доступ из ЭБС ГИТР.а. — URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1148/Трусевич%20-%20итог-ГИТР.pdf>
 5. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Д. Оуэнс, Д. Миллерсон. – М.: ГИТР, 2012. - 423 экз.
 6. Якобсон М. Многокамерное производство: от подготовки до монтажа и выпуска / М. Якобсон. – М.: ГИТР, 2012. - 500 экз.
 7. Гейтс Р. Управление производством кино- и видеофильмов: учебник / Р. Гейтс. – М.: ГИТР, 2005. - 169 экз.
 8. 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 ГИТР.а. - URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1160/Гамалея%20Сценарное%20мастерство.pdf>
 9. Маслова Т.Я. Сценарное мастерство: Драматургия документального фильма [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.Я. Маслова. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227742>

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. Tvkinoradio - <https://tvkinoradio.ru/>
2. Открытый российский фестиваль документального кино - <https://artdocfest.com/ru/>
3. Электронный каталог библиотеки ГИТР.а - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>

4. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью» - <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>
6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>

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.

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/>