

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной работе

А.В. Бабаян

«26» декабря 2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА –
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ»

Санкт-Петербург
2022

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»;
- Положение о порядке разработки дополнительных профессиональных программ;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам.

Программа разработана на основе профессиональных стандартов:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «29» мая 2015 г. № 332н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по видеомонтажу».

Программа разработана на основе ФГОС ВО:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 г. № 733 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения».

1.2 Область применения программы

Выпускники, освоившие программу повышения квалификации «Основы режиссуры аудиовизуальной рекламы», могут осуществлять профессиональную деятельность в области 04 Культура и искусство в сфере экранных искусств.

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, решает задачи профессиональной деятельности

художественно-творческого типа:

- разработка по собственному замыслу на основе сценария (оригинального или написанного с использованием другого литературного произведения) концепции и проекта аудиовизуального рекламного произведения;

Объектами профессиональной деятельности являются:

- аудиовизуальные произведения, литературные, драматические, сценарно-драматургические произведения, аудиовизуальные изображения; произведения различных видов исполнительских искусств;
- зрительская аудитория;
- творческие коллективы кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций исполнительских искусств;
- материальные и технические средства, используемые при создании аудиовизуальных произведений.

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей)

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, либо получать его. Наличие

указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

1.4 Цель и планируемые результаты освоения программы

Целью реализации программы повышения квалификации «**Основы режиссуры аудиовизуальной рекламы**» является совершенствование уже имеющихся компетенций, либо получение новых компетенций для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа направлена на получение следующих профессиональных компетенций:

ПК-1 Способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации;

ПК-2 Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

ПК-3 Способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства;

ПК-4 Способностью распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств;

В результате освоения программы обучающийся должен **знать:**

- тенденции и направления развития мирового кинематографа;
- этапы и особенности творческо-производственного процесса создания аудиовизуального произведения;
- особенности работы и зоны ответственности режиссера при создании аудиовизуальных произведений различных жанров;
- принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки;
- закономерности разработки и особенности аудиовизуального произведения, в том числе рекламного, -от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового продукта;
- специфику управления творческим коллективом, функциональные обязанности членов творческо-производственного коллектива;

уметь:

- анализировать особенности создания аудиовизуального произведения на различных этапах творческо-производственного процесса;
- анализировать стилистику аудиовизуальных произведений;
- анализировать произведения литературы и искусства, применять принципы подбора и исследования контекстных материалов;
- анализировать и критически оценивать творческие идеи, обосновывая и защищая свою точку зрения;
- разрабатывать концепцию и проект аудиовизуальных произведений различных жанров;
- формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения;
- формировать визуальные рекламные образы;
- объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения;

владеть:

- навыком анализа произведений литературы и искусства, их экранной интерпретации;
- навыками режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки;
- технологией аудиовизуального производства;
- навыками разработки и создания аудиовизуального произведения с учетом знаний особенностей творческо-производственного процесса создания аудиовизуальных произведений различных жанров;
- навыками формирования стратегий работы творческо-производственного коллектива, используя творческий потенциал членов съемочной группы;
- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств.

1.5 Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость

Общая трудоемкость за весь период обучения составляет 60 академических часов и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Режим занятий: при любой технологии обучения учебная нагрузка устанавливается не более 56 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по учебной и
 научной работе
 А.В. Бабаян
 «26» сентября 2022 г.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы — программа повышения квалификации

«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ»

Учебные дисциплины	Общая трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час			СРС, час	Промежуточная аттестация	
		Всего	Лекции	Практические занятия		Зачет	Экзамен
1	2	3	4	5	6	7	8
Принципы построения коммерческого кино и аудиовизуальной рекламы	20	16	12	4	4	+	
Основы производства и режиссуры аудиовизуальной рекламы	40	32	24	8	8	+	
Итоговая аттестация						Итоговая работа	
Итого	60	48	36	12	12		

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и
научной работе
А.В. Бабаян
2022 г.

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИМЕРНЫЙ)

дополнительной профессиональной программы — программа повышения квалификации
«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ» *

Учебные дисциплины	Порядковые номера недель обучения							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Принципы построения коммерческого кино и аудиовизуальной рекламы	4Т		4Т		4Т		4Т	3
Основы производства и режиссуры аудиовизуальной рекламы	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т		4Т	3
Итоговая аттестация								А

4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Рабочая программа дисциплины

«Принципы построения коммерческого кино и аудиовизуальной рекламы»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-1 Способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации;

ПК-4 Способностью распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- тенденции и направления развития мирового кинематографа;
- этапы и особенности творческо-производственного процесса создания аудиовизуального произведения;
- особенности работы и зоны ответственности режиссера при создании аудиовизуальных произведений различных жанров;
- закономерности разработки и особенности аудиовизуального произведения, в том числе рекламного, -от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового продукта;
- специфику управления творческим коллективом, функциональные обязанности членов творческо-производственного коллектива;

уметь:

- анализировать особенности создания аудиовизуального произведения на различных этапах творческо-производственного процесса;
- анализировать стилистику аудиовизуальных произведений;
- анализировать и критически оценивать творческие идеи, обосновывая и защищая свою точку зрения;
- формировать визуальные рекламные образы;
- объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения;

владеть:

- технологией аудиовизуального производства;
- навыками разработки и создания аудиовизуального произведения с учетом знаний особенностей творческо-производственного процесса создания аудиовизуальных произведений различных жанров;
- навыками формирования стратегий работы творческо-производственного коллектива, используя творческий потенциал членов съемочной группы.

2. Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	20
Обязательные учебные занятия (всего)	16
в том числе:	
лекционные занятия	12
практические занятия	4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	4

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Особенности и специфика работы режиссера при создании постановочного коммерческого аудиовизуального произведения

Место кинематографа в системе аудиовизуальных искусств. Современный кинопроцесс. Связь кино, видео и других аудиовизуальных искусств. Проблема границ. Влияние медиа на эстетику современного кино. Режиссер как организатор творческого процесса. Профессиональные качества режиссера. Работа режиссера с драматургом, оператором, художником, звукорежиссером, актером. Второй режиссер. Особенности работы и зона ответственности режиссера над созданием коммерческих фильмов, музыкальных клипов, игровых рекламных роликов. Подготовка и ведение проекта режиссёром. Фактор риска и его минимизация. Режиссерский замысел и его компоненты. Режиссерский замысел и режиссерское решение. Степень сопричастности режиссёра. Нейтральная журналистика и документальное расследование. Режиссёрская этика – основа организационно-творческой жизни коллектива. «Этика» Станиславского.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 2. Реклама и потребитель

Роль рекламы в продвижении кинофильмов. Работа, связанная с продвижением фильма в прокат и дальнейшей реализацией его на вторичных рынках. Роль качества картины и эффекта социального ожидания в рекламе фильма. Задачи рекламы. Потребитель и реклама. Понятие «целевая аудитория». Формирование визуальных рекламных образов. Особенности жанра документального фильма. Метод художественной реконструкции: границы применения, ограничения. Хроникальная и постановочная съемка: сферы использования, особенности подготовки. Роль очевидцев, аутентичных реквизитов.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 3. Жанры в коммерческом кино. Ассоциации и метафоры

Роль жанра кинофильма при организации съемок. Специфические требования и условия съемки при работе над фильмами/роликами определенных жанров. Соединение различных кино при съемке кинопродукта. Коммерческое и авторское кино. Виды и жанры современного киноискусства. Ассоциации и метафоры как средство создания подтекста в кино. Раскрытие смысла и авторского замысла через подтекст, взаимосвязь подтекста и визуального ряда. Примеры удачных ассоциаций и метафор в мировом кинематографе.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 час
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 4. Кинопортрет. Образ в документальном кино. Социальная реклама. Режиссура в политической публицистике

Особенности подготовительной работы режиссера над документальным фильмом-портретом. Формирование основного алгоритма взаимодействия режиссера с героем фильма и ведущим. Определение образа ведущего и подготовка его к встрече с героем на съемочной площадке. Фильм-портрет: специфика работы режиссера. Художественные приемы в документалистике. Методы выявления документального образа. История возникновения социальной рекламы. Технологические и методические особенности режиссерского решения. Художественно-выразительные средства и режиссерские технологии в создании социальной рекламы. Специфические особенности режиссуры политической публицистики.

Приемы режиссуры. Основы пропаганды. Публицистическое представление как монтаж многообразных эпизодов. Конфликт и его природа в политической публицистике.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — практическое задание

3 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Задание на зачет: собеседование на одну из предложенных тем:

1. Определение режиссуры. Место кинематографа в системе аудиовизуальных искусств. Современный кинопроцесс. Связь кино, видео и других аудиовизуальных искусств. Проблема границ. Влияние медиа на эстетику современного кино. Режиссер как организатор творческого процесса. Профессиональные качества режиссера. Работа режиссера с драматургом, оператором, художником, звукорежиссером, актером.

2. Режиссура коммерческих фильмов, музыкальных клипов, игровых рекламных роликов. Особенности работы и зона ответственности режиссера над созданием коммерческих фильмов, музыкальных клипов, игровых рекламных роликов.

3. Особенности и специфика работы режиссера при создании постановочного коммерческого аудиовизуального произведения. Подготовка и ведение проекта режиссёром. Фактор риска и его минимизация.

4. Воплощение режиссерского замысла. Режиссерский замысел и его компоненты. Режиссерский замысел и режиссерское решение.

5. Значение рекламы. Роль рекламы в продвижении кинофильмов. Работа, связанная с продвижением фильма в прокат и дальнейшей реализацией его на вторичных рынках. Роль качества картины и эффекта социального ожидания в рекламе фильма.

6. Отношение потребителя к рекламе. Задачи рекламы. Потребитель и реклама. Понятие «целевая аудитория». Формирование визуальных рекламных образов.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки за зачет:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
Зачтено	Ответы на вопросы логичные, аргументированные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий; очевидны содержательные межпредметные связи; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
Незачтено	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

**Рабочая программа дисциплины
«Основы производства и режиссуры аудиовизуальной рекламы»**

1. Общая характеристика дисциплины

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-1 Способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации;

ПК-2 Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

ПК-3 Способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства;

ПК-4 Способностью распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- тенденции и направления развития мирового кинематографа;
- этапы и особенности творческо-производственного процесса создания аудиовизуального произведения;
- принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки;
- закономерности разработки и особенности аудиовизуального произведения, в том числе рекламного, -от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового продукта;
- специфику управления творческим коллективом, функциональные обязанности членов творческо-производственного коллектива;

уметь:

- анализировать особенности создания аудиовизуального произведения на различных этапах творческо-производственного процесса;
- анализировать стилистику аудиовизуальных произведений;
- анализировать произведения литературы и искусства, применять принципы подбора и исследования контекстных материалов;
- анализировать и критически оценивать творческие идеи, обосновывая и защищая свою точку зрения;
- разрабатывать концепцию и проект аудиовизуальных произведений различных жанров;
- формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения;
- формировать визуальные рекламные образы;
- объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения;

владеть:

- навыком анализа произведений литературы и искусства, их экранной интерпретации;
- навыками режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки;
- технологией аудиовизуального производства;

- навыками разработки и создания аудиовизуального произведения с учетом знаний особенностей творческо-производственного процесса создания аудиовизуальных произведений различных жанров;
- навыками формирования стратегий работы творческо-производственного коллектива, используя творческий потенциал членов съемочной группы;
- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств.

3. Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	40
Обязательные учебные занятия (всего)	32
в том числе:	
лекционные занятия	24
практические занятия	8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	8
Аттестация в форме зачета	

Тема 1. Работа над сценарием

Креативный подход к созданию сценария. Технология создания сценария, взаимосвязь с синопсисом и поэпизодным планом. Роль маркетинга, изучение целевой аудитории, учет покупательской психологии при написании рекламного сценария. Примеры удачных и неудачных рекламных сценариев. Содержание понятия «эпизод» в российском и западном кинематографе. Структура эпизода. Краткий и расширенный синопсис. Поэпизодный план. Написание поэпизодника. Саспенс. Определение степени напряжения сцены. Значение интриги в продвижении продукта. Структура сцены. Построение сцены в кино. Эпизод как элемент структурной композиции фильма.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 2. Организационная деятельность режиссера

Определение целей, задач, метража, жанра, выразительных средств, бюджета фильма. Особенности взаимоотношений режиссера с заказчиком. Договор авторского заказа с режиссером фильма. Организационные основы деятельности режиссера. Принципы творческой и организационной деятельности режиссера. Состав съемочной группы на разных этапах подготовительного и съемочного процесса. Полная съемочная группа полнометражного фильма. Сокращённая съемочная группа малобюджетного фильма. Содержание кастинга. Особенности кастинга в кинематографе. Этапы проведения отбора. Роль и задачи кастинг-директора. Методы предкастингового мониторинга, привлечение участников. Проведение кастинга с участием продюсера и режиссера. Совместные кинопробы, открытый кастинг. Выбор локации. Методика оценки локаций. Локации и жанр. Локации и замысел.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 3. Освоение киноязыка в коммерческом фильме. Изобразительное решение фильма/ролика

Средства выразительности режиссуры как системы передачи зрительной информации.

Средства выразительности режиссуры как системы передачи звуковой информации. Принципы функционирования. Специфика рекламного повествования. Средства выразительности в коммерческом рекламном фильме. Архетипы в кинематографе. Модификация архетипических сюжетов в современных аудиовизуальных медиа. Выразительные средства кинематографа. Композиция фильма, ритм и темп, характеры и образы, слово, музыка и натурные звуки, движущееся изображение на экране и монтаж. Изобразительная структура фильма - составляющая экранного синтеза и основа экранного образа в аудиовизуальных искусствах. Разработка всего комплекса изобразительного решения фильма в эскизах декораций, натуральных объектов, эскизах костюмов, грима и комбинированных съемок. Особенности работы режиссера с членами творческо-производственного коллектива: художником-постановщиком, реквизитором, художником по костюмам, художником по гриму.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 4. Режиссёрская экспликация. Режиссёрский сценарий. Подготовка и защита сценария

Что такое и для чего нужна режиссёрская экспликация. Структура режиссерской экспликации. Формат экспликации. Режиссерский сценарий: что это, зачем нужен, как написать постановочный план. Работа над режиссерским сценарием. Составление режиссерского постановочного плана, конкретизация замысла, описание его этапов. Определение контуров будущего действия, фиксация их в режиссерском плане, заявке, наброске, экспликации. Форматы записи сценария, выбор формата записи сценария. Процесс защиты сценария, внесение корректив.

1. Лекционные занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 5. Планирование и документирование постановочного проекта. Съёмка

Планирование постановочного проекта. Постановочный проект фильма — совокупность всей творческо-производственной документации. Форма Постановочного проекта. Работа второго режиссёра. Состав и особенности распределения функций участников съёмочной группы во время съемок. Роль режиссера. Расписание съёмочного дня. Рабочие репетиции сцены, съёмка сцена с необходимым количеством дублей. Оценка дублей со стороны режиссера, руководителя по сценарию, операторов. Монтаж и демонтаж съёмочной техники, декораций.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 6. Композиция кадра. Мизансцена. Ракурс. Работа режиссера с аниматиком

Создание композиции кадра за счет элементов, придающих изображению убедительность и целостность. Важность единства изображения, гармоничное соотношение линии горизонта, предметов, цвета и света. Процессу организации пространства вокруг находящихся в кадре объектов для достижения максимального зрительного эффекта. Мизансцена как проявление режиссёрского замысла. Роль кинокамеры в построении мизанкадра (учет движения или статики кинокамеры, типа применяемого объектива, ракурса съёмки, динамики освещения). Планирование перемещений актера в мизансцене. Соотношение мизансцены и кинокадра различны. Виды мизансцен, примеры из разных жанров. Зона охвата камеры. Роль ракурса в комбинировании сцен, кадров и эпизодов. Типы ракурсов камеры. Планы охвата сцены. Закономерности выбора типа ракурса и плана охвата

сцены, типичные ошибки и их устранение. Действенный анализ материала на основе аниматика режиссером.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 7. Методы режиссерской и операторской работы при съемке человека. Интервью. Подготовка режиссера к проведению интервью. Слово в рекламном фильме

Портретная съёмка. Представление героя - личность или представитель социальной группы. Динамика героя и ритм фильма. Виды интервью. Режиссура и ведение интервью. Редакторская работа. Подготовка к интервью. Драматургия интервью. Степень провокации и подготовка к ключевому вопросу. Завершение интервью. Монтаж интервью. Задача закадрового текста в рекламном фильме. Языковая адаптация.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 8. Монтажно-тонировочный период. Звуковое решение фильма.

Монтажно-тонировочный период как завершающий этап создания аудиовизуального произведения. Цели, задачи и особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период. Работа режиссёра в монтажно-тонировочный период. Начало монтажа: просмотр кадрового материала. Индексация кадрового материала. Подбор фрагментов для черновой копии. Функции монтажа. Изобразительная функция. Образно-смысловая функция. Монтаж изобразительного и кинематографического пространства. Задачи рекламных роликов. Роль и задачи режиссера. Специфика монтажа рекламных роликов. Стилистика фильма и его звуковое решение в режиссерской разработке. Звуковое решение фильмов различных жанров. Методы создания звукового образа для усиления выразительности отдельных эпизодов и фильма в целом. Музыка и документальная эстетика. Влияние музыки и звука в целом на эстетику документального кино. Драматургические, формообразующие и стилевые функции музыки в документальном фильме. Защита постановочного проекта фильма перед частным заказчиком, в госучреждении. Формы отчетности

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 1 час
4. Форма текущего контроля — практическое задание

3 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Задание на зачет: собеседование на одну из предложенных тем:

1. Взаимоотношения заказчика и режиссёра
2. Определение целей, задач, метража, жанра, выразительных средств, бюджета фильма. Особенности взаимоотношений режиссера с заказчиком. Договор авторского заказа с режиссером фильма.
3. Специфика рекламного повествования. Средства выразительности в коммерческом рекламном фильме.
4. Организационные основы деятельности режиссера. Принципы творческой и организационной деятельности режиссера.
5. Степень сопричастности режиссёра. Нейтральная журналистика и

документальное расследование.

6. Профессиональная этика режиссера. Режиссёрская этика – основа организационно-творческой жизни коллектива. «Этика» Станиславского.

7. Принципы функционирования систем передачи зрительной и звуковой информации. Средства выразительности режиссуры как системы передачи зрительной информации. Средства выразительности режиссуры как системы передачи звуковой информации. Принципы функционирования.

8. Основные этапы работы над проектом. Этапы работы над проектом. Особенности и задачи работы режиссера на каждом этапе.

9. Архетипы и способы трансформации архетипических ситуаций в сюжете. Архетипы в кинематографе. Модификация архетипических сюжетов в современных аудиовизуальных медиа.

10. Средства художественной выразительности в кинопроизводстве. Выразительные средства кинематографа. Композиция фильма, ритм и темп, характеры и образы, слово, музыка и натурные звуки, движущееся изображение на экране и монтаж.

11. Содержание понятия «эпизод» в российском и западном кинематографе. Структура эпизода. Краткий и расширенный синопсис. Поэпизодный план. Написание поэпизодника.

12. Структура сцены. Построение сцены в кино Эпизод как элемент структурной композиции фильма

13. Режиссёрская экспликация. Структура режиссерской экспликации. Формат экспликации.

14. Режиссёрский сценарий. Режиссерский сценарий: что это, зачем нужен, как написать постановочный план. Работа над режиссерским сценарием.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки за зачет:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
Зачтено	Ответы на вопросы логичные, аргументированные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий; очевидны содержательные межпредметные связи; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
Незачтено	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. Учебное пособие - Москва: ВГИК, 2003.- 106 с.
2. Васильев, В. Е. Кинорежиссура [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. – 170
3. http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/120i_Vasilev_Ekaterininskaja_Kinorezhissura_UP_2018.pdf
4. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 105 с. : ил. - URL:
5. http://books.gukit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/Ekaterininskaja_Zvukozritelnyj_analiz_filma_UP_2020.pdf
6. Кулешов Л. В. Уроки кинорежиссуры. М.: - Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова, 1999. - 260 с.
7. Мастерство режиссера. I-V курсы [Текст] : учебное пособие для вузов/ под ред. Н. А. Зверевой. - М. : РАТИ-ГИТИС, 2007. - 534 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2019. - 469 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Лопушанский, К. С. Режиссура игрового фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. С. Лопушанский, В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 100 с. : ил. http://books.gukit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/Lopushanskij_Vasilev_Ekaterininskaja_Rezhissura_igrovogo_filma_UP_2020.pdf
10. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма- М., изд. ВГИК, 1980
11. Ромм, М. И. Беседы о кино и кинорежиссуре [Текст] / М. И. Ромм. - Москва : Академический Проект, 2019. - 475 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
12. Сахновский, В. Г. Работа режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Сахновский. - 3-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2018. - 252 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/103714/#1>

Дополнительная литература:

1. Евлахишвили, С. С. Беседы о режиссуре [Текст] / С.С. Евлахишвили ; в 2-х ч. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 61 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/94221/#1>
3. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973
4. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла -М.:Искусство,1977
5. Олег Аронсон, Метакино. Из-во: «Ад Маргинем», 2003
6. Сахновский, В. Г. Мысли о режиссуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Сахновский. - 3-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2018. - 140 с.

<https://e.lanbook.com/reader/book/107978/#1>

Соколов А.Г. Природа экранного творчества. – М., ЧеРо, 2009

7. Тарковский А. Уроки режиссуры. М. ВИППК, 1993. – 93 с.

8. Эйзенштейн С. Монтаж. Искусство, М., 1968

5.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе повышения квалификации «**Основы режиссуры аудиовизуальной рекламы**» устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

5.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы

6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговый контроль (итоговая работа) и оценка результатов освоения программы выполняется в форме создания полноценного превью-проекта, состоящего из:

- 1) письменного сценария рекламного ролика
- 2) кастинг-листа и списка предполагаемых локаций
- 3) аниматика (либо по договорённости с преподавателем, раскадровки ролика)
- 4) музыкальном решении (предоставляется либо на отдельном носителе, либо в составе аниматика)

Итоговую аттестацию проводит преподаватель данного курса.

Слушатели, успешно завершившие обучение по программе, должны обладать следующими профессиональными компетенциями в области творческо-производственной деятельности:

Таблица 1 — Показатели и критерии оценки итоговой работы

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций	Показатели оценки	Критерии оценки
ПК-1	Способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	Аргументирует и оценивает компоненты и произведение в целом Оценка использования при работе над аудиовизуальным произведением профессиональных понятий и терминологии	Выполнено Не выполнено
ПК-2	Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	При создании проекта АВП учтены все аспекты управления проектом на всех этапах его создания	
ПК-3	Способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства	Соответствие режиссерского сценария первоисточнику и его творческая трансформация. Оценка творческих идеи участников творческо-производственного коллектива. Использование оптимальных выразительных средств при создании проекта аудиовизуального произведения.	
ПК-4	Способностью распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств	Определяет и анализирует сверхзадачу автора, формулирует собственную художественную идею по созданию аудиовизуального произведения, оценивает актуальность нового проекта, его художественную, общественную и коммерческую ценность и востребованность.	

Критерии выставления оценок в ходе итоговой аттестации:

Высокий уровень (соответствует оценке «отлично»):

- содержание работы полностью соответствует заявленной теме, излагается последовательно;

- работа отличается оригинальностью и актуальностью;
- достигнуто стилевое единство;
- зрительский потенциал идеи обоснован;

Средний уровень (соответствует оценке «хорошо»):

- содержание работы соответствует заявленной теме, имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
- идеи соответствуют требованиям современного общества;
- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью;
- зрительский потенциал идеи обоснован;

Базовый уровень (соответствует оценке «удовлетворительно»):

- в работе допущены незначительные отклонения от темы;
- работа убедительна и понятна в общем, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения или представления главной сути;
- нарушено стилевое единство;
- зрительский потенциал идеи обоснован;

Низкий уровень (соответствует оценке «неудовлетворительно»):

- работа не соответствует теме;
- допущено много визуальных и информационных неточностей;
- нет стилового единства;
- нет обоснования зрительского потенциала идеи.

7 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Режиссер

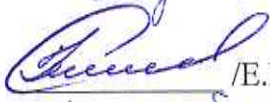
 /Е. Малков/
« 10 » января 2022 г.

Специалист по УМР ФДО

 /Д.К. Титова/
« 10 » января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан ФДО

 /Е.В. Сазонова/
« 16 » января 2022 г.