

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Северо - Кавказский государственный институт искусств

Театральный факультет
Кафедра режиссуры

**Рабочая программа дисциплины
«Работа в творческих студиях над телевизионными
произведениями различных жанров»
Уровень высшего образования
Специалист**

**Специальность
55.05.01(070601) Режиссура кино и телевидения**

**Форма обучения
очная, заочная**

Нальчик 2014г.

1. Цели освоения дисциплины

Основная цель курса состоит в формировании у студентов знаний и умений в области изучения работы в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров.

Основные задачи:

- Формирование у студентов знаний и умений, необходимых будущему режиссеру при работе в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров.
- Формирование у студентов комплексного представления о работе в творческой студии.
- Приобщение студентов к производственной работе в мастерских и творческих студиях.
- Формирование у студентов потребности, умений и начального опыта при работе над различными телевизионными жанрами в студии.
- Формирование у студентов навыков вузовской познавательной деятельности.
- Заложить основы психологической культуры будущего режиссера.
- Помочь студентам познать себя и стимулировать их самовоспитание и саморазвитие в творчестве режиссера.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности «Режиссура кино и телевидения» дисциплина «Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров» относится к базовой части профессионального цикла.

Освоение данной дисциплины предшествует изучению “Основ режиссуры мультикамерной съемки”, “Звукового решения фильма”, с которыми дисциплина связана самым непосредственным образом.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

- актуализация знания ключевых понятий, особенностей и закономерностей профессионального образования при изучении работы в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров для режиссера телевизионных программ;
- овладение знаниями о сущности и специфике при работе над телевизионными произведениями различных жанров;
- овладение знаниями о структуре и содержании профессиональной деятельности в творческих студиях при работе над телевизионными произведениями различных жанров;
- овладение знаниями о культуре режиссера, его компетентности;
- овладение знаниями о способах и формах профессионального самообразования режиссера.

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

- основы работы в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров;
- ведущие принципы работы в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров;
- основные технологии профессиональной работы в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров;
- основы работы в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров при взаимодействии со съемочной группой.

Уметь:

- пользоваться техникой при работе в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров

- создавать благоприятную психологическую атмосферу на съемочной площадке
- проектировать содержание профессиональных навыков на разных ступенях;
- профессионально осуществлять выбор техники и технологий при работе на съемочной площадке или в студиях телевидения.

Владеть:

- приемами работы в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров, изученными в ходе обучения дисциплине
- правилами техники безопасности при работе над телевизионными произведениями различных жанров.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров»

составляет на очном обучении

12 зачётных единиц (432 академических часа из них 70 групповых),

на заочном обучении 12 зачетных единиц

(432 академических часа из них групповых 34 часов)

Наименование темы	Количество аудиторных часов				ОК, ПК
	Лекции	Семинары	СРС	З\о	
1.Формы и жанры ТВ-продукции	1		5		ПК-1-3, ПСК-4-5, ОК-1,3
2.Художественный и документальный фильм	1		4	1	ПК-1-3, ОК-1,3
3.Очерк, выступление, фильм, спектакль	1	1	5		ПК-28, ОК-1,8
4.ТВ-жанры и работа над ними	1		4	1	ПК-1-4, ОК-8, 11
5.Характеристики качества изображения, создаваемого киносъёмочным объективом	1		5		ПК-8, ПК-23, ОК-1,8-9
6.Конструктивные Характеристики	1	1			ПК-8, ПК-23, ОК-9
7.Взаимодействие режиссер - оператор	1		4		ПК-1, ПК-15, ОК-8
8.Взаимодействие режиссер - редактор-сценарист	1		5	1	ПК-1, ПК-15, ОК-8,9
9.Взаимодействие режиссер – художник-осветитель	1		5	1	ПК-1, ПК-15, ОК-8,9
10.Взаимодействие режиссер - звукорежиссер-композитор	1	1	4		ПК-1, ПК-15,

					Ок-8,9
11.Объективы для съемки широкоформатных фильмов на 70-мм киноплёнку	1	1	5	1	Пк-7
12.Предсъёмочный подготовительный период	1		5		Пк-4-5
13.Объективы с переменным фокусным расстоянием	1		4	1	Пк-7
14.Вспомогательные устройства КСА	1	1	5		Пк-7-8
15.Оптические вспомогательные устройства	1		5		Пк-7, Пк-4-5
16.Механические вспомогательные устройства	1		4	1	Пк-7, Пк-4-5
17.Электрические и электронные вспомогательные устройства	1		5		Пк-7-8
18.Технические средства установки и перемещения КСА	1	1	4	1	Пк-7-8
19.Киноштативы и панорамные головки	1		5		Пк-7-8
20.Киносъёмочные опоры для съемки с движущихся оснований	1		5		Пк-7, Пк-23
21.Операторский транспорт	1	1	4	1	Пк-7-8
22.Тенденции развития вспомогательной операторской техники и транспорта	1		5		Пк-7, Пк-23
23.Характер и элементы киносъёмочного освещения	1		5	1	Пк-7, Пк-8
24.Источники света для киноосвещения	1	1	4	1	Пк-7-8
25.Киноосветительные Приборы	1		5		Пк-8 Пк-23

26.Вспомогательное осветительное оборудование	1		5	1	Пк-7-8
27.Технические средства экспонетрического контроля освещения при кино съемке	1		4		Пк-4, Пк-7
28.Тенденции развития киноосветительной техники	1		5	1	Пк-4-5
29.Звукозапись на киносъемочной площадке	1	1	4		Пк-5, Пк-23
30.Синхронизация носителей звука и изображения	1		5		Пк-4, Пк-7-8
31.Аппараты записи звука, применяемые при кино съемке	1	1	5	1	Пк-4-5, Пк-28
32.Микрофоны, применяемые при звукозаписи на киносъемках	1		5		Пк-7
33.Вспомогательные устройства звукозаписи	1		5	1	Пк-7
34.Переносные микшерные пульта, используемые при первичной записи звука	1		4		Пк-7, Пк-15
35.Профессиональные головные телефоны	1	1	5	1	Пк-1, Пк-8
36.От киносъемочного аппарата к киносъемочному комплексу	1	1	5	1	Пк-4-5
37.Аппаратурно-технологический комплекс для киносъемок игровых фильмов на натуре 1КНК	1		5		Пк-7, Пк-23
38.Аппаратурно-технологический комплекс для репортажных съемок 1КРК	1		5	2	Пк-4-5, пк-7
39.Аппаратурно-технологические ком-	1		5	1	Пк-5,

плексы для многокамерной киносъемки					Пк-7-8
40.Аппаратурно-технологический комплекс для подводных киносъемок	1		5		Пк-7-8
41.Аналоговая магнитная запись	1	1	5	1	Пк-7-8
42.Цифровая магнитная запись	1		5	1	Пк-7, Пк-4
43.Микрофоны, их конструкции и назначения	1		5		Пк-7
44.Радиожурналистский комплекс	1	1	5	1	Пк-4-5
45.Мобильный многокамерный телевизионный комплекс	1		5		Пк-4-5
46.Видеофон	1		5	1	Пк-7-8
47.Каналы связи	1		5		Пк-7 Пк-23
48.Спутниковые телевизионное вещание	1	1	5	3	Пк-4, 8
49.Системы индивидуального приема спутникового ТВ	1		5		Пк-7-8, Пк-23
50.Кабельное ТВ	1		5	1	Пк-7-8, Пк-23
51.Цифровое ТВ	1	1	5	1	Пк-7-8
52.Телевидение высокой четкости	1		5		Пк-23
53.Объемное телевидение	1		5	3	Пк-15, Пк-8
54.Поисковые системы в ТВ	1		5		Пк-7-8
Всего	54	16	258	34	

5. Образовательные технологии

В течении каждой сессии студентам читаются лекции, проводятся семинарские занятия по основным вопросам профессионального мастерства, устраиваются кино- и видеопросмотры и обсуждения, большое место в учебном процессе занимают групповые практические занятия и индивидуальные беседы педагогов со студентами.

Обучение студентов предполагает выполнение студентом в период между сессиями теоретических и практических заданий, несущих серьезную нагрузку в процессе обучения, являющихся частью этого процесса.

Практические контрольные задания и курсовые работы помогают студентам в освоении необходимых материалов и источников в связи с изучаемой темой, дают ему в руки методику подхода к материалу, вырабатывают самостоятельность мышления и умение работать. Курсовые и контрольные работы являются показателем развития и становления студента.

Зачетно-экзаменационные сессии проводятся в осенне-зимний и весенне-летний период. В течении сессии со студентами проводятся лекционные и семинарские, групповые и индивидуальные занятия, которые завершаются зачетом или экзаменом.

Для выполнения студентами самостоятельных работ (упражнений) институтом предоставляется необходимая техника и время в рамках учебного процесса.

6. Фонд оценочных средств.

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

1) Темы эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ

1. Киносъемочная аппаратура в кинооператорском мастерстве
2. Светотехника и абберации
3. Кино разных форматов
4. Оптика и свет

5. Анаморфоты для широкоэкранных фильмов
6. Система дистанционного управления
7. Механико-электрические вспомогательные устройства
8. КСА при съемке с движущихся объектов
9. Механическое демпированное колебание
10. Условия движения, условия динамики
11. Свет в кино и телепавильонах
12. Источник цвета в кино
13. Звук в кино и на телевидении.
14. Тенденции развития звука в кино.
15. Аудиоискусство.
16. Фотографическая запись звука.
17. Технологические операции при съемках кино и телепрограмм
18. Многокамерная работа кинооператора на натуре
19. Телевизионная многокамерная операторская работа в павильоне
20. Мастерство оператора при комбинированных съемках
21. Спутниковое кабельное телевидение
22. Механическое и электронное телевидение
23. Искусство аудиовизуальное
24. Искусство синтетическое

Примерные вопросы

Вопросы к зачетно-экзаменационным сессиям

1. Характеристики киносъёмочных объективов
 - эксплуатация
 - абберация
2. Оптические характеристики
 - масштаб изображения
 - поле зрения, поле изображения
3. Светотехнические характеристики

- освещенность по полю кадра
- светопропускание
- 4. Аберрационные характеристики
 - сферическая абберация
 - астигматизм и кривизна поля изображения
- 5. Характеристики качества изображения, создаваемого киносъемочным объективом
 - дифракционные картины изображения
 - разрешающие силы объектива
- 6. Конструктивные характеристики
 - оптическая схема
 - способ изменения переменных параметров
- 7. Эксплуатационные характеристики
 - условия эксплуатации
 - габариты и масса
- 8. Виды киносъемочных объективов, их особенности
 - по формату
 - по светосиле
- 9. Объективы для съемки обычных фильмов на 35-мм киноленту
 - многоугольное
 - асферические
- 10. Объективы-анаморфоты для съемки широкоэкранных фильмов на 35-мм киноленту
 - анаморфотные насадки
 - анаморфотные объективы
- 11. Объективы для съемки широкоформатных фильмов на 70-мм киноленту
 - система искривления
 - система изменения
- 12. Объективы для съемки фильмов на 16-мм киноленту
 - основные характеристики

- съемки масштабов изображения
- 13. Объективы с переменным фокусным расстоянием
 - разрешающая сила
 - изменение фокусных расстояний
- 14. Вспомогательные устройства КСА
 - светофильтры
 - стабилизаторы изображения
- 15. Оптические вспомогательные устройства
 - маски и кашеты
 - приставные оптические визеры
- 16. Механические вспомогательные устройства
 - платформы
 - суппорты
- 17. Электрические и электронные вспомогательные устройства
 - ТВ-визирование КСА
 - подводный ТВ-визир
- 18. Технические средства установки и перемещения КСА
 - киноштативы (универсальные штативы)
 - панорамные головки (угловое перемещение)
- 19. Опоры для съемки
 - правильная балансировка КСА
 - дистанционное управление КСА
- 20. Киноштативы и панорамные головки
 - гироскопические стабилизаторы
 - системы компенсации
- 21. Киносъемочные опоры для съемки с движущихся оснований
 - стадикам
 - маятниковый штатив
- 22. Операторский транспорт
 - кинооператорские краны
 - кинооператорские тележки

23. Тенденции развития вспомогательной операторской техники и транспорта
 - цвет и ТВ-визирование
 - жесткие киносъемочные опоры
24. Характер и элементы киносъемочного освещения
 - технические средства установки и управления
 - электропитание и коммуникации
25. Источники света для киноосвещения
 - световая отдача
 - спектральные свойства
26. Киноосветительные приборы
 - шаровые
 - трубчатые
27. Вспомогательное осветительное оборудование
 - прожектор с электрическими дугами
 - направленно-рассеянный свет
28. Технические средства экспонетрического контроля освещения при киносъемке
 - экспонометрия и яркомеры
 - цветоизмерение
29. Приспособления для световых эффектов
 - темнителы света
 - арказоль и стеклоткань
30. Тенденции развития киноосветительной техники
 - световая эффективность
 - габариты и масса
31. Звукозапись на киносъемочной площадке
 - звуковые помехи
 - синхронная запись
32. Синхронизация носителей звука и изображения
 - технология звука

- синхронизации сигнала
33. Аппараты записи звука, применяемые при киносъемке
- построение звукового канала
 - носитель с изображением
34. Микрофоны, применяемые при звукозаписи на киносъемках
- индикация
 - запись звука
35. Вспомогательные устройства звукозаписи
- блок звукозаписи КСА
 - механическое воздействие
36. Переносные микшерные пульта, используемые при первичной записи звука
- источник электропитания
 - двухканальная первичная запись
37. Профессиональные головные телефоны
- максимальная возможность
 - микширование и диапазон
38. От киносъемочного аппарата к киносъемочному комплексу
- дистанционное управление КСА
 - передвижная установка
39. Аппаратурно-технологический комплекс для киносъемок игровых фильмов на натуре
- звукотехническая аппаратура
 - командно-контрольный пункт
40. Аппаратурно-технологический комплекс для репортажных съемок
- совокупность технических средств
 - передвижной комплекс
41. Аппаратурно-технологические комплексы для многокамерной кино-съемки
- синхронная съемка
 - монтаж и репетиции

42. Аппаратурно-технологический комплекс для подводных киносъемок
 - особенность подводной съемки
 - осветительные приборы для подводной съемки
43. Аналоговая магнитная запись
 - переносные магнитофоны
 - характеристика записи
44. Цифровая магнитная запись
 - переносные магнитофоны
 - характеристика записи
45. Микрофоны, их конструкции и назначения
 - типы киномикрофонов
 - виды телемикрофонов
46. Журналистский комплекс
 - способ передачи в эфир
 - способ монтажа
47. Мобильный многокамерный телевизионный комплекс
 - аппаратно-студийный блок
 - аппаратно-студийный комплекс
48. Видеотелефон
 - свет и цвет
 - фон как герой произведения
49. Каналы связи
 - спутниковые
 - кабельные
50. Спутниковое телевизионное вещание
 - первые шаги
 - современный уровень
51. Системы индивидуального приема спутникового ТВ
 - системы индивидуального приема
 - контроль и качество
52. Кабельное ТВ

- сходство и различие

- начало вещания

53. Цифровое ТВ

- формат

- условия развития

54. Телевидение высокой четкости

- системы вещания

- сходство и различия

55. Объемное телевидение

- современные условия

- стерео ТВ

56. Поисковые системы в ТВ

- спутниковое вещание

- качество эфира

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Большую роль в учебном процессе играет хорошо налаженная, постоянная производственная практика студентов согласно договоренности между Северо-Кавказским государственным институтом искусств и студиями телевидения под руководством ведущих режиссеров этих студий. Эта практическая деятельность студентов дает наилучший эффект, учебному плану института.

Для изучения дисциплины студенты знакомятся и работают на кинокамерах, телекамерах, в студиях телевидения, в театральных, в актерских и художественных мастерских, при выезде на природу и в павильонах.

В наличии имеется: аудитории, видеокамеры с звуковыми и световыми аксессуарами, просмотрные залы, студия звукозаписи, монтажная аппаратная, компьютерный класс.

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины

1) Основная литература

1. Аксенова Е. Аксенов А. Перспектива М.1974 г.
2. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио и видеозаписи М. 1996 г.
3. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. М. 1945 г.
4. Головня А.Д. Съёмка цветного кинофильма. М. 1952 г.
5. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М. 1965 г.
6. Гордийчук И.Б., Пелль В.Г. Справочник кинооператора М. 1979 г.
7. Гордийчук И.Б., Святиновская Л.Ф. Техника съёмки в искусстве кинооператора М. 1983 г.
8. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве М. 1977 г.
9. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии М. 1989 г.
10. Медынский С.Е. Мастерство кинооператора

2) Дополнительная литература

1. Артющин Л.Ф. Борский И.Д. Винокур А.И. Справочник кинооператора М. 1999.
2. Вильчек В.М. Воронцов Ю.Ю. Телевидение и художественная культура М. 1987 г.
3. Голодовская М.Е. Творчество и техника М: Искусство 1986 г.
4. Гюльперин А.В. Глубина резко изображаемого пространства при киносъёмках М: Искусство 1958
5. Динамическая камера в художественном фильме М:ВГИК
6. Дмитриев Л.А. Теория драматургии телевизионных программ М. ВИПК 1990 г.
7. Дробашенко С. Экран и жизнь М. Искусство 1971
8. Золотаревский Л. Цитаты из жизни Мю. Искусство 1971 г
9. Ковач А. Прямое кино в Венгрии Вопросы киноискусства. М. Наука 1967 г.
10. Кракауэр З. Природа фильма М. Искусство 1974

11. Кракауэр Э. Природа фильма М. Искусство 1974
12. Лесин В. Киноочерк - портрет М. Издательство ВГИК 1961 г.
13. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр М. 1992 г.
14. Миргородская А. ТВ - собеседник ИПК работников телевидения и радиовещания 2002 г.
15. Монтегро А. Мир фильма Л. Искусство 1969 г.
16. Никулина Г. Лица и знакомые Заметки о телевизионном портрете. М. 1980г
17. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие
18. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес М. Эра
19. Ролик М. Поглядим на дорогу. Беседы о кино. М. Искусство 1964 г
20. Рынин Н.А. Киноперспектива М. Кинофотоиздательство, 1936 г.
21. Савельев Д. Намедни в Питере М. 1998 г.
22. Сайпан В. Телевидение и мы М. 1963
23. Свешников А.В. Композиционное мышление М. 2001 г.
24. Славин К. Когда документалист говорит «Я» Современный документальный фильм М. Издательство 1987 г.
25. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео: В 2ч М. Издательство «625» 2001 г.
26. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности М. 1997 г.
27. Утилова Н.И. Современные проблемы монтажа; теория и практика
28. Утилова Н.И. Телевизионное пространство и время Эстетическая роль монтажа М. 2000 г
29. Франк Г. Карта Птолемея М. Искусство 1975 т
30. Фуртичев В. Художественность кинорепортажа
31. Эфрос А. Я остаюсь в театре. Искусство кино М. Искусство, 1960 г.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

<http://bookchamber.ru>
<http://guzei.com/live/tv/>
<http://radiomuseum.ur.ru/index1.html>
<http://www.1tv.ru/>
<http://www.625-net.ru/>
<http://www.apostrof.ru>
<http://www.aqualon.ru>
http://www.a-z.ru/history_tv/
<http://www.britannica.com>
<http://www.britishmuseum.co.uk>
<http://www.compuart.ru>
<http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml>
<http://www.internews.ru/report/tvrus/>
<http://www.kursiv.ru>
<http://www.mpnr.ru>
<http://www.ntv.ru/>
<http://www.ostankino.ru/>
<http://www.print.ru>
<http://www.publish.ru>
<http://www.radiostation.ru>
<http://www.telecenter.ru>
<http://www.terem.ru>
<http://www.yam.ru>

Программа составлена в соответствии с требованиями и учетом рекомендаций ООП ВО специальности «Режиссура кино и телевидения»

Составитель: Боттаев М.З.

Эксперт: доцент Черкесов М.Т.

Программа одобрена на заседании кафедры Режиссуры

Протокол № 1 от 27 августа 2014 г.

Зав. кафедрой, доцент Черкесов М.Т