

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра кино-, телеискусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ РЕЖИССУРЫ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 42.04.04 Телевидение
Профиль – Современная теле- и киноиндустрия
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и киноиндустрия», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 № 530.

Программу разработала Курчина В.С., старший преподаватель кафедры кино-, телеискусства

Рассмотрено на заседании кафедры кино-, телеискусства (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08. 2024 г.

Зав. кафедрой

Л.О. Симоненко

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теория режиссуры кино и телевидения» входит в обязательную часть подготовки и адресована студентам 1-2 курса (I-III семестры) направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и киноиндустрия» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой кино-, телеискусства.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Теория киноискусства и телевидения», «Теория и методология фотожурналистики» «Мастерство кинокритики», «Искусство слова в массмедиа», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита практической работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);

- письменная (письменный опрос, выполнение тестов и т. д.).

Итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з. е., 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (52 ч.), практические занятия (48 ч.), самостоятельная работа студента (197 ч.), контроль (27 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Теория режиссуры кино и телевидения» является – формирование у студентов теоретических и практических умений и навыков режиссуры с учетом специфики кино и телевидения. Теоретическая часть курса рассчитана на то, чтобы студенты могли узнать историю кино и телевидения; место и роль кинематографа в жизни общества, виды и жанры; технология создания кино и телепродукции.

Задачи дисциплины:

- изучить режиссерский и педагогический опыт режиссеров разных поколений;
- сочетать в своей деятельности аналитическую, прогностическую и практическую работу;
- быть организатором творческого коллектива постоянного или временного;
- способствовать активной коммуникации исполнителей и зрителей;
- использовать инновационные формы в своей деятельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в обязательную часть подготовки и адресован студентам по направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и киноиндустрия».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Теория киноискусства и телевидения», «Теория и методология фотожурналистики» «Мастерство кинокритики», «Искусство слова в массмедиа», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: *профессионально-ознакомительной, профессионально-творческой, педагогической, научно-исследовательской работы, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.*

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направление подготовки 42.04.04 Телевидение: УК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-5.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику использования различных видов приемов в съемке и монтаже; – современный телевизионный процесс подготовки и съемки телепродукции. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать с творческим коллективом; – самостоятельно создать сценарий ТВ - программ, или телефильма; – самостоятельно работать на компьютере (производить монтаж телепродукции); – ориентироваться в репортажной съемке (уметь выделить главное в происходящих событиях).

Профессиональные компетенции (ПК):

Тип задач профессиональной деятельности: **авторский**

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-2	Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом специфики телевидения и других экранных масс-медиа.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику использования различных видов приемов в съемке и монтаже; – современный телевизионный процесс подготовки и съемки телепродукции. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать с творческим коллективом; – самостоятельно создать сценарий ТВ - программ, или телефильма; – самостоятельно работать на компьютере (производить монтаж телепродукции); – ориентироваться в репортажной съемке (уметь выделить главное в происходящих событиях).

Тип задач профессиональной деятельности: **проектно-аналитический**

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-4	Способен создавать концепцию и планировать реализацию индивидуального и (или) коллективного проекта в	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику использования различных видов приемов в съемке и монтаже; – современный телевизионный процесс подготовки и съемки телепродукции.

	сфере телевидения и других экранных масс-медиа.	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать с творческим коллективом; – самостоятельно создать сценарий ТВ - программ, или телефильма; – самостоятельно работать на компьютере (производить монтаж телепродукции); – ориентироваться в репортажной съемке (уметь выделить главное в происходящих событиях).
--	---	---

Тип задач профессиональной деятельности: **организационно-управленческий**

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-5	Способен организовывать работу и руководить предприятием (подразделением), осуществляющим создание телевизионного и мультимедийного продукта.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику использования различных видов приемов в съемке и монтаже; – современный телевизионный процесс подготовки и съемки телепродукции. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать с творческим коллективом; – самостоятельно создать сценарий ТВ - программ, или телефильма; – самостоятельно работать на компьютере (производить монтаж телепродукции); – ориентироваться в репортажной съемке (уметь выделить главное в происходящих событиях).

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов					
	очная форма					
	всего	в том числе				
		лк	пр	инд	с.р.	конт
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ I. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИССЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (I СЕМЕСТР)						
Тема 1. Теоретико-методологические основы режиссерско-педагогического мастерства.	32	10	10	-	12	-
Тема 2. Психолого-педагогические особенности художественной деятельности режиссера.	22	6	4	-	12	-
Всего за I семестр	54	16	14	-	24	-
РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ К РЕЖИССЕРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (II СЕМЕСТР)						
Тема 3. Поиски оптимальных технологий подготовки к режиссерско-педагогической деятельности.	82	10	10	-	62	-
Тема 4. Инновационные аспекты профессиональной подготовки режиссеров телевидения.	80	10	10	-	60	-
Всего за II семестр	162	20	20	-	122	-
РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЖИССЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ (III СЕМЕСТР)						
Тема 5. Особенности формирования подготовки студентов к режиссерской деятельности.	40	6	6	-	18	10
Тема 6. Организация творческого процесса и съемка телепрограммы или телефильма.	38	6	6	-	17	9
Тема 7. Монтаж как средство создания художественного произведения.	30	4	2	-	16	8
Всего за III семестр	108	16	14	-	51	27
ВСЕГО часов по дисциплине	324	52	48	-	197	27

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

РАЗДЕЛ I. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИССЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Теоретико-методологические основы режиссерско-педагогического мастерства. Возникновение педагогики как науки. Педагогика как наука и как искусство. Воспитание как общественное явление. Конкретно-исторический характер воспитания. Режиссерско-педагогические механизмы воспитания: деятельность и общение, воплощенные в обучении, образовании, самовоспитании, самообразовании и перевоспитании. Принципы и методы научно-педагогических исследований. Метод педагогического наблюдения. Изучение документов о жизни и деятельности воспитанников. Психофизиологические методы и методики. Научно-педагогический эксперимент. Метод рейтинга и самооценки. Теоретическое исследование и его методы. Обобщение новаторского опыта в оригинальных программах на ТВ. Метод моделирования реальных педагогических процессов. Самонаблюдение и самоанализ как методы режиссерско-педагогической диагностики и научно-педагогического исследования.

Тема 2. Психолого-педагогические особенности художественной деятельности режиссера. Художественное мышление как особый тип деятельности. Сущность, природа, характерные признаки художественного мышления. Образ как главная доминанта художественного мышления. Выдающаяся роль эмоционального переживания в деятельности режиссера. Основные признаки сформированности эмоционально-художественной культуры личности. Сущность и природа творческого воображения. Особенности работы воображения у режиссера в кино и на телевидении. Психологические механизмы художественной одаренности. Многогранность способностей как общий критерий художественного таланта. Комплексные программы поиска, обучения и воспитания одаренных детей и молодежи.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ К РЕЖИССЕРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (II СЕМЕСТР)

Тема 3. Поиски оптимальных технологий подготовки к режиссерско-педагогической деятельности. Перестройка современной жизни, избавление его от идеологического прессинга как рычаг, что в корне меняет процесс подготовки режиссера к будущей деятельности. Проблемы подготовки к режиссерской деятельности в принципиально новых социально-экономических условиях. Разработка новых педагогических технологий подготовки будущих режиссеров, как организаторов творческого процесса. Главные задачи подготовки – научить студента самостоятельно и творчески проектировать режиссерскую деятельность, адекватную как к его личностным характеристикам, так и к пожеланиям и возможностям участников. Трехединая задача подготовки студента: как творца, педагога и организатора процесса создания телепродукции. Одна из задач овладение режиссерско-педагогическим мастерством; – владение навыками проектирования режиссерско-воспитательной деятельности: познавательный-аналитический, конструктивно-операционный блоки, направленные на создание конкретного режиссерского замысла. Структура познавательного-аналитического блока: диагностика постановки цели и конкретизация конкретных творческих задач и прогнозирование предвидения результатов деятельности. Компоненты конструктивной схемы: информационные (содержательные) и технологические (операционные). Информационные компоненты как комплекс знаний, умений и навыков, которые необходимы режиссеру для его становления и развития. Технологические компоненты как форма организации деятельности будущего режиссера,

построение ее структуры, методы, приемы, средства организации режиссерской деятельности.

Тема 4. Инновационные аспекты профессиональной подготовки режиссеров телевидения. Культурно-творческая деятельность – одно из направлений социально-культурной деятельности, подсистемы социализации личности, осуществляется многими каналами передачи культурной информации. Группа средств общения для передачи и создания художественной информации. Осуществления ею двустороннего диалогического типа связи: кино, телевидение, видео, мультимедийные технологии в передаче классического фонда культуры и создание новых художественных ценностей. Актуальность развития медиаобразования. Создание проектов современных и традиционных форм с использованием эстетики и языка СМК. Режиссерские приемы по использованию эстетики и языка СМК в поиске инновационных жанров искусства массовых зрелищ и праздников.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЖИССЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 5. Особенности формирования подготовки студентов к режиссерской деятельности. Творческое начало как основная черта, которая определяет жизнеспособность и результативность поступков и действий людей в условиях реальной действительности. Цель воспитания и образования, которая связана с формированием творческой личности, которой присуще чувство нового, полная самореализация сил и способностей в деятельности и общении. Обобщение идей Л.С. Выготского, И.А. Зязюна, Н.С. Лейтиса, А.К. Маркова, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, которые сделали возможным определение готовности к режиссерско-педагогической деятельности как способность режиссера создавать «среду жизнедеятельности» для каждой личности. Создание «среды жизнедеятельности» как воспитание умения режиссера:

- изучать и учитывать условия жизни;
- адекватно выбирать содержание, формы, методы, приемы воздействия в зависимости от потребностей и возможностей каждой личности;
- умение пробуждать вдохновение или создавать себе рабочее самочувствие в необходимый момент;
- умение искать и находить сообщников в решении творческих целей.

Выявление готовности к профессиональной режиссерско-педагогической деятельности на социальном, теоретико-методологическом, психологическом, практико-деятельностном уровнях.

Тема 6. Организация творческого процесса и съемка телепрограммы или телефильма. Режиссер телевидения, создатель телепрограммы или телефильма перед тем как встретиться с творческим коллективом должен проработать сценарий будущего произведения, на базе которого он построил все компоненты, которые в монтаже превращаются в экранное действие. После режиссерского анализа сценария наступает подготовительный период к съемкам. Это работа с оператором, работа со звукорежиссером, художником, администратором. В подготовительный период режиссер пишет покадровый режиссерский сценарий, план съемок, просмотр и отбор кадров к передаче или фильму (фото, документы, видеок кадры, знакомится с людьми, которые будут сниматься в передаче или телефильме). Съемка фильма или телепередачи. Отбор отснятых кадров. Монтаж и озвучивание произведения.

Тема 7. Монтаж как средство создания художественного произведения. Теоретическая часть курса связана с овладением практических навыков, потому что теория позволяет не только проанализировать уже накопленный опыт основных монтажных приемов и взглядов на развитие процесса, но и творчески их использовать в повседневной работе над созданием телепрограмм или телефильмов. Цель лекции: на очень простых и

максимально приближенных к эфиру примерах раскрыть новые возможности монтажных решений в любых, за своими жанровыми особенностями, передачах, помочь приобрести практические навыки в области монтажа, углубить свои знания теории режиссуры и операторского мастерства.

6.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИССЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Теоретико-методологические основы режиссерско-педагогического мастерства.

1. Педагогика как наука и как искусство.
2. Режиссерско-педагогические механизмы воспитания.
3. Принципы и методы научно-педагогических исследований.
4. Опыт народной культуры воспитания.
5. Теоретические исследования и его методы.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие существуют режиссерско-педагогические механизмы воспитания?
2. Какие методы научного исследования используются в режиссерской практике?
3. Что такое метод педагогического наблюдения?
4. Что входит в содержание научно-педагогического эксперимента?
5. Какие научно-педагогические исследования применяются в практической режиссерской деятельности?

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Усвоить основные вопросы теоретического материала лекции.
3. Проработать литературу по теме занятия.
4. Отыскать в журналах психолого-педагогического направления статьи, в которых обсуждаются вопросы воспитания средствами телевидения.
5. Сделать с этой точки зрения обзор любого журнала, в котором обсуждаются вопросы воспитания средствами искусства.

Литература: [5 — С. 57-72; 2 — С. 245-301; 4 — С. 108-146].

Тема 2. Психолого-педагогические особенности художественной деятельности режиссера.

1. Художественное мышление как особый вид деятельности.
2. Образ как главная доминанта художественного мышления.
3. Сущность и природа творческого воображения.
4. Психологические механизмы художественной одаренности.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое художественное мышление?
2. Как определить роль эмоционального переживания в деятельности режиссера?
3. Каким образом можно определить основные признаки сформированности эмоционально-художественной культуры личности?
4. Как определить общий критерий художественного таланта?

Выполнить:

1. Усвоить основные вопросы теоретического материала лекции.
2. Проработать литературу по теме занятия.
3. Написать тезисы, сообщения о характерных признаках художественного мышления на основе работы Ю.Л. Афанасьева «Социально-культурный потенциал художественной деятельности».
4. Изучить и проанализировать комплексные программы поиска, обучения и воспитания одаренных детей и молодежи.

Литература: [2 — С. 245-301; 5 — С. 57-72; 4 — С. 108-146].

РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ К РЕЖИССЕРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (II СЕМЕСТР)

Тема 3. Поиски оптимальных технологий подготовки к режиссёрско-педагогической деятельности.

1. Основные законодательные документы в области образования и воспитания их содержание и значение.
2. Значение исторических, культурных, географических, демографических, социальных данных в создании режиссерского замысла постановки.
3. Проблемы, влияющие на подготовку к режиссерской деятельности.
4. Содержание новейших педагогических технологий подготовки специалистов-режиссеров.
5. Навыки проектирования режиссерско-воспитательной деятельности, их роль и значение.

Вопросы для самопроверки:

1. Что влияет на процесс современной подготовки режиссеров к будущей деятельности?
2. В чем определяется главная цель режиссерской деятельности?
3. Какие проблемы влияют на подготовку к режиссерской деятельности?
4. Какие основные задачи дальнейшего творческого развития?
5. В чем особенности новейших педагогических технологий подготовки специалистов-режиссеров?
6. Какими навыками проектирования режиссерско-воспитательной деятельности должен обладать режиссер?
7. В чем заключаются главные задачи режиссера?
8. Какие компоненты конструктивной схемы входят в режиссерскую деятельность?
9. Какие существуют методы, приемы, средства организации режиссерской деятельности?

Выполнить:

1. Усвоить основные вопросы теоретического материала лекции.
2. Проработать литературу по теме занятия.
3. Записать основные положения изложенные в законодательных документах в области образования и воспитания.
4. Создать банк разнообразных развлекательных или творческих форм режиссерской деятельности для разного возраста.
5. Разработать анкету для изучения круга интересов представителей различных возрастных групп населения.

Литература: [1 — С. 52-91; 3 — С. 240-250].

Тема 4. Инновационные аспекты профессиональной подготовки режиссеров телевидения.

1. Какие возможности массмедиа в современной культурно-творческой деятельности.
2. Разновидности развлекательных программ на современном телевидении.
3. Качество художественно-эстетической информации развлекательных программ.
4. Возможности использования отдельных идей СМК в практике режиссерской деятельности.
5. Использование активных методов в шоу-программах.

Вопросы для самопроверки:

1. Какое место занимает творческая деятельность в социализации личности?
2. Какими средствами осуществляется передача культурной информации?
3. Технические особенности средств массовой коммуникации?
4. Какое значение занимает современное медиаобразование в развитии человека?
5. Каковы перспективы развития режиссерской деятельности с помощью СМИ?

Выполнить:

1. Усвоить основные вопросы теоретического материала лекции.
2. Проработать литературу по теме занятия.
3. Сделать мониторинг развлекательных программ российского и республиканского телевидения с целью их сравнительного анализа.
4. Собрать материалы для будущей научной статьи на основе мониторинга развлекательных программ ТВ.

Литература: [8 — С. 48-65; 6 — С. 101-143].

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЖИССЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 5. Особенности формирования подготовки студентов к режиссерской деятельности.

1. Основные условия работы по подготовке студентов к режиссерско-педагогическому творчеству.
2. Индивидуальный подход, стимулирование оригинальных взглядов и позиций каждого – основные ориентиры в работе по формированию готовности к режиссерской деятельности.
3. Взаимосвязь личностного, нестандартного решения творческих проблем и теоретических знаний.
4. Коллективное творческое дело студентов.
5. Стимулирование творческих инноваций.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое темпо-ритм экранного произведения?
2. Сколько будет снято сцен или эпизодов последовательно, ассоциативно или параллельно?
3. Будете ли вы режиссировать поведение героя в кадре?

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 — С. 52-91; 3 — С. 240-250; 9 — С. 226-281].

Тема 6. Организация репетиционного процесса и съемка телепрограммы или телефильма.

1. От режиссёрского замысла- к воплощению.
2. Технология производства создания телепродукта.

Вопросы для самопроверки:

1. В чем заключаются общие требования к подготовке и проведению репетиционного процесса?
2. Что такое подготовительный период?

Выполнить:

1. Усвоить основные вопросы теоретического материала лекции.
2. Проработать литературу по теме занятия.
3. Создать календарный план дней съемок.
4. Просмотреть фильмы на схожую тематику.

Литература: [9—С. 2-120].

Тема 7. Монтаж как средство создания художественного произведения.

1. Типы монтажа.
2. Особенности монтажного строя телевизионного зрелища при многокамерной съемке.
3. Современные виды монтажа.
4. Основные стадии процесса монтажа.
5. Способ и технология монтажа.

Выполнить:

1. Усвоить основные вопросы теоретического материала лекции.
2. Проработать литературу по теме занятия.
3. Ознакомиться с 10 принципами монтажа.
4. Проанализировать работу Д. Пелешана «Дистанционный монтаж».
5. Проанализировать работу С. Эйзенштейна «Вертикальный монтаж»?

Литература: [7—С. 10-39; 9—С. 169-210, С. 298-310].

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде практической работы по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

7.1 ИЗУЧИТЬ ОСНОВНУЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПО ТЕМАМ:

РАЗДЕЛ I. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИССЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Теоретико-методологические основы режиссерско-педагогического мастерства.

1.

Литература: [5 — С. 57-72; 2 — С. 245-301; 4 — С. 108-146].

Тема 2. Психолого-педагогические особенности художественной деятельности режиссера.

1.

Литература: [2 — С. 245-301; 5 — С. 57-72; 4 — С. 108-146].

РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ К РЕЖИССЕРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (II СЕМЕСТР)

Тема 3. Поиски оптимальных технологий подготовки к режиссерско-педагогической деятельности.

1.

Литература: [1 — С. 52-91; 3 — С. 240-250].

Тема 4. Инновационные аспекты профессиональной подготовки режиссеров телевидения.

1.

Литература: [8 — С. 48-65; 6 — С. 101-143].

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЖИССЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 5. Особенности формирования подготовки студентов к режиссерской деятельности.

1.

Литература: [1 — С. 52-91; 3 — С. 240-250; 9 — С. 226-281].

Тема 6. Организация репетиционного процесса и съемка телепрограммы или телефильма.

Литература: [[9](#) — С. 2-120].

Тема 7. Монтаж как средство создания художественного произведения.

Литература: [[7](#) — С. 10-39; [9](#) — С. 169-210, С. 298-310].

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Режиссерско-педагогические механизмы воспитания и их характеристика.
2. Характеристика методов научного исследования и их использование в режиссерской практике.
3. Понятие художественного мышления и его значение в режиссерско-педагогической работе.
4. Роль эмоционального переживания в деятельности режиссера.
5. Основные признаки формирования эмоционально-художественной культуры личности.
6. Определение общего критерия художественного таланта, его роль и значение в деятельности режиссера.
7. Основные задачи дальнейшего творческого развития личности в режиссерско-педагогической деятельности.
8. Особенности новейших педагогических технологий подготовки специалистов-режиссеров.
9. Место творческой деятельности в социализации личности.
10. Средства передачи культурной информации, их характеристика.
11. Значение современного медиаобразования в развитии человека.
12. Перспективы развития режиссерской деятельности с помощью СМИ.
13. Характеристика существующих психологических механизмов художественной одаренности.
14. Цель воспитания и образования в формировании творческой личности.
15. Особенности формирования готовности студентов к профессионально-педагогической творчеству.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат (лат. *Referre* – докладывать, сообщать) подводит итог изучения студентами отдельной темы. Тематика рефератов по режиссерско-педагогическому мастерству определяется рабочей программой.

Объем реферата определяется спецификой изучаемого вопроса и содержанием материалов (документов), их научной ценностью и практическим значением. Оптимальный объем реферата составляет 10-15 страниц. Реферат должен соответствовать требованиям к оформлению рукописи квалификационной работы: вступление и выводы в сумме не должны превышать 20% от ее общего объема; текст печатается через 1,5 интервала на одной странице стандартного листа с такими полями: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; все страницы нумеруются: общая нумерация начинается с титульного листа, но порядковый номер на нем не ставится.

Структура реферата:

1. титульный лист;
2. содержание (план);
3. вступление;
4. разделы (они часто делятся на параграфы);
5. выводы;
6. список использованных источников;
7. приложения (в которых приводятся таблицы, схемы, диаграммы и др.);
8. перечень условных обозначений.

На титульном листе реферата указываются: официальное название учебного заведения, факультета и кафедры; фамилия и инициалы автора реферата (аббревиатура учебной группы); полное название темы; фамилия и инициалы научного руководителя, его

ученая степень и ученое звание; город, где находится учебное заведение и год написания реферата.

После титульного листа представляется содержание реферата с точным названием каждого раздела (параграфа) и указанием его страниц.

Во введении реферата обосновывается актуальность темы, ее особенности, значимость, учитывая развитие науки и практики или научно-методической деятельности в сфере образования. Во вступлении необходимо представить анализ использованных источников, назвав при этом авторов, которые изучали данную тематику, определить сущность основных факторов, повлиявших и развитие явления или процесса, изучаемого, недостаточно исследованы вопросы, выяснив причины их слабой аргументации.

Основную часть реферата составляют несколько разделов (которые могут быть разбиты на параграфы), логически связаны между собой. Изложение материала в реферате должно быть логичным, последовательным, без повторений. Следует использовать синтаксические конструкции, характерные для стиля научных документов, избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов или разъяснять их сразу, при первом упоминании в тексте реферата. Термины, отдельные слова и словосочетание можно заменять аббревиатурами и восприимчивыми текстовыми сокращениями, смысл которых понятен из контекста реферата.

Недопустимо использовать цитаты без ссылки на автора. При цитировании любого фрагмента источника недопустимы неточности. Вообще, цитатами не следует злоупотреблять. Если какой-то важный документ требует наведения его в тексте реферата в полном объеме, то лучше вынести его в приложения.

В реферате необходимо определить и изложить основные тенденции исследования, подтвердить их наиболее типичными примерами, отразить современные идеи и гипотезы, методики и методические подходы к изучению проблемы. Целесообразно остановиться на каком-то дискуссионном моменте и попытаться проанализировать позиции сторон, присоединившись к одной из них, высказать собственное мнение на определенную проблему и определить перспективы ее решения.

Каждый раздел реферата должен заканчиваться короткими выводами, четкими и лаконичными, где обобщены оценки и практические рекомендации. Можно кратко указать на перспективы дальнейшего исследования данной проблемы.

Список использованных источников составляется с соблюдением общепризнанных требований к работам, которые готовятся к печати. В список использованных источников должны быть включены лишь непосредственно использованные в реферате труды в алфавитном порядке авторов. Монографии и сборники, не имеющие на титульном листе фамилии автора (авторов), включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия.

Реферат оценивается по следующим критериям: актуальность; научная и практическая ценность; глубина раскрытия темы, решения поставленных задач; полнота использования рекомендованной литературы; обоснование выводов; грамотность; стиль изложения; оформление реферата; объем выполненной работы; завершенность исследования.

8.2 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Режиссерско-педагогические механизмы воспитания и их характеристика.
2. Характеристика методов научного исследования и их использование в режиссерской практике.
3. Метод педагогического наблюдения его содержание и задачи.
4. Содержание научно-педагогического эксперимента как метода научного исследования.
5. Понятие художественного мышления и его значение в режиссерско-педагогической работе.
6. Роль эмоционального переживания в деятельности режиссера.
7. Основные признаки сформированности эмоционально-художественной культуры личности.
8. Определение общего критерия художественного таланта, его роль и значение в деятельности режиссера.
9. Факторы влияния на процесс современной подготовки режиссеров к будущей деятельности.
10. Определение главной цели режиссерской деятельности и ее значение.
11. Проблемы современности и их влияние на подготовку к режиссерской деятельности.
12. Основные задачи дальнейшего творческого развития личности в режиссерско-педагогической деятельности.
13. Особенности новейших педагогических технологий подготовки специалистов-режиссеров.
14. Режиссерские навыки проектирования режиссерско-воспитательной деятельности.
15. Главные задачи режиссера, их содержание и пути достижения.
16. Компоненты конструктивной схемы, входящие в режиссерскую деятельность, их характеристика.
17. Методы, приемы и средства организации режиссерской деятельности.
18. Место творческой деятельности в социализации личности.
19. Средства передачи культурной информации, их характеристика.
20. Технические особенности средств массовой коммуникации.
21. Значение современного медиаобразования в развитии человека.
22. Перспективы развития режиссерской деятельности с помощью СМИ.
23. Характеристика существующих психологических механизмов художественной одаренности.
24. Цель воспитания и образования в формировании творческой личности.
25. Научно-педагогическое значение трудов Л.С. Выготского.
26. Особенности формирования готовности студентов к профессионально-педагогическому творчеству.
27. Проблемы сущности педагогического мастерства в трудах А.С. Макаренко и В.В. Сухомлинского.
28. Режиссерские умения и способности необходимые для создания «среды жизнедеятельности».

8.3 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Телевидение как новая форма общения со зрителем.
2. Главные составляющие телевизионного зрелища.
3. Драматургические конструкции современного телевидения и их виды.
4. Жанры телевидения.
5. Конфликт – первый аспект драматургии.
6. Композиция – второй аспект драматургии.
7. Изобразительно-выразительные элементы телевизионного экрана.
8. Монтаж.
9. Типы монтажа.
10. Кадр.
11. План.
12. Ракурс.
13. Атмосфера кадра.
14. Виды съёмки.
15. Художественные способы смены кадров.
16. Монтаж как выразительный элемент производства телевизионного произведения.
17. Азбука монтажа.
18. Динамические виды монтажа.
19. Последовательный монтаж.
20. Параллельный монтаж.
21. Перекрёстный монтаж.
22. Ассоциативно-образный монтаж.
23. Жанры документального телефильма.
24. Телевизионный фильм-портрет.
25. Телерепортаж, беседа, ток-шоу, концерт.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план занятия. Помимо устной работы, проводится защита практических заданий по теме практического занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Введенский В. Н. Методологические подходы к научному исследованию и образованию. — Белгород : Иридис, 2012. — 112 с.
2. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — 3-е изд. — М. : Искусство, 1986. — 574 с.
3. Грегори Р. Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия / Р. Л. Грегори. — М. : Прогресс, 1970. — 272 с.
4. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. — М. : ЧеРо, 1997. — 344 с.
5. Егоров В.В. Педагогика высшей школы : учеб. пособ. / Э. Г. Скибицкий, В. Г. Храпченков. — Новосибирск : САФБД, 2008. — 260 с.
6. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища. — М. : Мир искусства, 2010. — 408 с.
7. Кулешов Л. Азбука кинорежиссуры. — М. : Искусство, 1969. — 132 с.
8. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособ. / отв.ред. М. В. Буланова-Топоркова. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 544 с.
9. Ширман Р. Алхимия режиссуры : мастер-класс. — К. : Телерадиокурьер, 2008. — 448 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска) и информационные технологии и программное обеспечение.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.