

**ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет**

Утверждено

Директор Института

«19» июня 2024, протокол № 11

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Режиссура сериалов, клипов, рекламных роликов

Автор: Арутюнян А.А.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Дисциплина направлена на создание специальных творческих навыков по режиссуре сериалов, клипов, рекламных роликов.

- Основные принципы работы с камерой, освещением и звуком, а также выбор оборудования.
- Как адаптировать контент под целевую аудиторию и использовать маркетинговые стратегии.
- Изучение успешных сериалов, клипов и рекламных кампаний для понимания ключевых факторов успеха.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 216; Кредиты – 6

Курс рассчитан на 1 семестр. Форма контроля – зачет

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Основы кинодраматургии и изобразительного решения фильма

Сценарное мастерство

Основы киноведения

Дисциплина взаимосвязана с основными специальными дисциплинами такими как

"Актерское мастерство", "Сценарное мастерство" для лучшего понимания и использования, приобретённых знаний и навыков в выбранной профессии

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
--	---	--	---

		<i>планом)</i>	
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1.	Знать задачу, выделяя ее базовые составляющие
		УК-1.2.	Уметь находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1.	Знать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1.	Знать эффективные способы взаимодействия с другими членами команды
		УК-3.2.	Уметь участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1.	Знать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно- приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами
ОПК-2	Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	ОПК-2.1.	Знать средства художественной выразительности в создаваемом телевизионном продукте
		ОПК-2.2	Уметь демонстрировать кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-4	Способен, используя знание	ОПК-4.1.	Знать историю отечественной школы

	традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы		экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры.
		ОПК-4.2.	Уметь воплощать свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры
		ОПК-4.3.	Владеть стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы экранных искусств различных жанров.
ОПК-6	Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6.1.	Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения
		ОПК-6.2.	Уметь объединять и направлять усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта, способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения творческого замысла
		ОПК-6.3.	Владеть навыками руководства творческим коллективом

ПК-1	Способен 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-1.1.	Использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ кинематографических профессий, современных достижений, проблем и тенденций развития кинематографии, ее взаимосвязей с другими видами искусства
		ПК-1.2.	Уметь формировать у студентов навыки самостоятельной работы, профессионального мышления, развития творческих способностей
ПК-3	Способен владеть технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПК-3.1.	Знать возглавлять съемочный процесс, руководствуясь концепцией будущего фильма, творческими решениями, принятыми при подготовке съемок, режиссерским сценарием и календарно-постановочным
ПК-4	Способен и готов к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию	ПК-4.1.	Знать как осуществлять оперативное планирование съемочного процесса.
		ПК-4.2.	Уметь принимать в ходе съемок ответственные творческие и организационные решения, влияющие на художественные и экономические

	сути проблемы и нахождению пути ее решения.		параметры будущего фильма.
ПК-5	Способен организовывать свой труд самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности	ПК-5.1.	Знать организационно-управленческие навыками, необходимые для создания аудиовизуального произведения
		ПК-5.2.	Уметь объединять и направлять творческие усилия членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения
ПК-6	Способен в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам	ПК-6.1.	Знать определять на основе анализа творческого процесса наиболее адекватные методы сотрудничества с его участниками
		ПК-6.2.	Уметь осуществлять гибкую и индивидуализированную коммуникацию с каждым участником творческого процесса

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины

Научить студентов планировать, руководить и организовывать съемочный процесс, также познакомить с разнообразием стилей, используемых в сериалах, музыкальных клипах и рекламе, и научить применять их на практике. К концу курса студенты работают над индивидуальными проектами, которые могут стать частью портфолио студентов и продемонстрировать их навыки на практике.

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		<u>4</u> сем	— сем	— сем	— сем.	— сем	— сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	216	216					
1.1.Аудиторные занятия, в т. ч.:	68	68					
1.1.1.Лекции	0	0					
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.	68	68					
1.2.Самостоятельная работа, в т. ч.:	148	148					
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет	Зачет					

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6 +7	3	4	5	6
Тема 1. Введение в режиссуру	20	0	6		
Тема .2. Основы сценарного мастерства	20	0	6		
Тема 3. Предпроизводственный процесс	22	0	7		
Тема 4. Съёмочный процесс	20	0	6		
Тема 5. Визуальный стиль и эстетика	20	0	6		
Тема 6. Реклама: стратегии и подходы	20	0	6		
Тема 7. Анализ успешных сериалов	23	0	7		

Тема 8. Аудитория и маркетинг	20	0	6		
Тема 9. Тренды в индустрии	20	0	6		
Тема 10. Практические проекты и отзывы	31	0	12		
ИТОГО	216	0	68		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Введение в режиссуру

- Отличия между сериалами, клипами и рекламными роликами.
- Определение и роль режиссера в различных форматах.

Тема 2. Основы сценарного мастерства

- Структура сценария: актовая структура, персонажи и конфликты.
- Разработка идей и синопсисов.

Тема 3. Предпроизводственный процесс

- Создание раскадровок и сценарных таблиц.
- Подготовка к съемкам: планирование, кастинг, выбор локаций.

Тема 4. Съёмочный процесс

Организация съёмочной группы и распределение ролей.

Тема 5. Визуальный стиль и эстетика

Как создать уникальный визуальный стиль для проекта.

Тема 6. Реклама: стратегии и подходы

Основы рекламного видео: цели, концепции и форматы.

Тема 7. Анализ успешных сериалов

- Изучение примеров успешных сериалов: ключевые элементы.
- Обсуждение различных жанров и подходов к сюжету.

Тема 8. Аудитория и маркетинг

- Определение целевой аудитории: исследования и анализ.
- Маркетинговые стратегии для продвижения контента.

Тема 9. Тренды в индустрии

Обзор современных трендов в создании сериалов, клипов и рекламы.

Тема 10. Практические проекты и отзывы

Презентация работ студентов и анализ.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Эти лекции помогут студентам освоить как теоретические, так и практические аспекты режиссуры, готовя их к работе в индустрии, также семинарские и практические занятия помогают студентам глубже понять теорию и на практике применить навыки, необходимые для успешной работы в области режиссуры.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Доступ к онлайн-ресурсам и видеоплатформам для анализа успешных примеров (YouTube, Vimeo).

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Весы результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	М1 ¹	М2	М1	М2	М1	М2			
Вид учебной работы/контроля	М1 ¹	М2	М1	М2	М1	М2			
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>									
Устный опрос <i>(при наличии)</i>									
Тест <i>(при наличии)</i>									
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>									
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>									
Реферат <i>(при наличии)</i>									
Эссе <i>(при наличии)</i>									
Проект <i>(при наличии)</i>									
<i>Другие формы (при наличии)</i>	1	1							
Весы результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Весы оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей									
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке									

¹ Учебный Модуль

промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и);

"Сценарное мастерство. Практическое руководство", В. А. Песоцкий

"Искусство режиссуры", В. М. Меньшиков

"Режиссура и сценарное мастерство", Н. И. Кравец

"Документальная режиссура", А. И. Лейкин

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);

3.1.3. Курс лекций;

3.1.4. Краткие конспекты лекций;

3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.);

<https://www.youtube.com/watch?v=6EnllqgjZEA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8sH-dLgWSRM&t=524s>

https://www.youtube.com/watch?v=k_7jUVk4y7M

3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;

3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

- **Netflix** (Широкий выбор оригинальных сериалов и фильмов)
- **Amazon Prime Video** (Классические и современные фильмы, включая эксклюзивные сериалы, которые можно использовать для анализа)

- **IMDb (Internet Movie Database)** – (Обширная база данных о фильмах, сериалах, актерах и режиссерах, полезная для изучения)
- **Criterion Channel-** (Платформа с классическими и независимыми фильмами, а также с дополнительными материалами о режиссуре)

4. Фонды оценочных средств

4.1. Планы практических и семинарских занятий

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1. Учебно-методические пособия;

4.3.2. Учебные справочники;

4.3.3. Задачники (практикумы);

4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;

4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

Тесты по теоретическим темам, презентация проекта, оценка портфолио

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

- Какие основные этапы включает процесс подготовки к съемкам (от разработки сценария до пост-продакшн)?
- Каковы основные различия в подходах к режиссуре сериала и рекламного ролика?
- Придумайте альтернативный финал для эпизода любимого сериала.
- Разработайте идею тизера для будущего проекта (сериал или реклама), описав его основные визуальные и звуковые акценты.
- Создайте альтернативный сценарий к эпизоду сериала, поменяв мотивы или действия главных героев.

4.8. Образцы экзаменационных билетов

Проведите анализ существующего сценария рекламного ролика или музыкального клипа. Приведите примеры сцен из сериалов или рекламных роликов, где композиция кадра помогает усилить эмоциональное восприятие. Какие приемы и техники чаще всего используются для создания эмоционального отклика в видеоклипах?

Сравните подходы к режиссуре в национальных кинематографах (например, русский, американский и французский стили режиссуры в рекламе и сериалах).

4.9 Образцы экзаменационных практических заданий

Создание короткого видеоролика (короткий видеоролик (до 2 минут) по самостоятельно разработанному сценарию)

Представьте три разных стилистических подхода для рекламного ролика одного и того же продукта.

Создайте альтернативный финал для эпизода любимого сериала.

Подготовьте рекламный ролик для выбранного продукта, разработайте концепт, сценарий.

Составьте сценарий для пилотного эпизода мини-сериала (на 5-10 минут)

(Опишите завязку, конфликты и персонажей, оставив место для развития истории в следующих эпизодах)

4.10 Банк тестовых заданий для самоконтроля

4.11 Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

- Дискуссии и групповые проекты, позволяющие студентам обмениваться мнениями и опытом.
- Работа в малых группах для развития навыков сотрудничества и креативного мышления.
- **Кейс-стадии:** анализ успешных и неуспешных проектов, что помогает развивать критическое мышление.