

Факультет
«Режиссура и filmmaking»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КУРС

Программа обучения

Дисциплина
«Режиссура и filmmaking»
Педагог – Анна Митафиди

ДЕВЕЛОПМЕНТ

- 1) Режиссер и выбор формы: короткий метр, фэшн фильм, веб-сериал, рекламный ролик. Основы и особенности разных форматов. Разбор и обсуждение примеров.
Д/з: выбор формы итоговой работы
- 2) Режиссер и работа со сценаристом. Роль и значение идей и сценария в работе режиссера.
Д/з: заявка для итоговой работы
- 3) Режиссер и работа с брифом, тритментом и сторибордом. Разбор и обсуждение примеров. Использование рекламных практик и паттернов в кино.
Д/з: бриф и тритмент для итоговой работы

ПРЕПРОДАКШН

- 4) Режиссер и работа с продюсерско-административной группой: выстраивание отношений с продюсером и вторым режиссером. Работа режиссера с производственными документами: тайминг, вызывной, кпп и т. д.
Д/з: доработанный тритмент
- 5) Режиссер и работа со съемочной группой. Постановка задач цехам. Работа с референсами и мудбордами. Составление режиссерского сценария. Читки сценария со съемочной группой.
Д/з: режиссерский сценарий для итоговой работы

ПРОДАКШН

- 6) Режиссер и работа с актерами. Кастинг, ансамблевые пробы, репетиции, читки, работа на площадке. Постановка задачи актеру.
Д/з: реальный кастинг, по возможности актерские пробы или самопробы для итоговой работы

ПОСТПРОДАКШН

- 7) Режиссер и монтажно-тонировочный период. Работа со звуком, музыкой, графикой, цветом и т. д.
Д/з: финальные тритмент, режиссерский сценарий, постановочный проект, сизл-рил

ПРОМОУШН

- 8) Режиссер и короткая форма как путь в индустрию. Фестивальная судьба проекта, конкурсы и питчинги, поиск партнеров и другие возможности для молодых кинематографистов. Продвижение на всех этапах.

Дисциплина «ОСНОВЫ МОНТАЖА»

1. Что такое монтаж? История возникновения монтажа. Монтаж по Эйзенштейну. Эффект Кулешова. 10 правил монтажа по Соколову. Правило одно - нет никаких правил. Эволюция монтажа – основа современных методов.
ДЗ: найти примеры всех 10 правил монтажа по Соколову в кино/видео.
2. Монтажная фраза – единица сцены фильма. Работа с крупностями, ракурсами, третями, осями – как заставить картинку «работать», а монтаж сделать незаметным.
ДЗ: Снимите по пять планов: человек берет книгу с полки, читает; человек пьет чай. Используйте все семь крупностей: сверх-общий, общий, первый средний, второй средний, первый крупный, второй крупный, деталь. Смонтируйте каждое действие так, чтобы фазы подхватывались и движения выглядели плавными, без скачков на склейках. При съемке надо следить за тем, чтобы не пересекалась оптическая ось, направление движения и взгляда оставалось одним. Работа делается без звуков и музыки. Запрещается использовать эффекты и переходы, только прямые склейки. Хронометраж не более 2 минут.
3. Монтаж по движению, ощущение темпо-ритма.
ДЗ: отснять длинными планами, меняя крупности и углы съемки, бегущего человека в трех локациях: парк, оживленная улица, длинный коридор. Используйте все семь крупностей: сверх-общий, общий, первый средний, второй средний, первый крупный, второй крупный, деталь (в т.ч., ноги). При съемке следите за тем, чтобы человек бежал в одну сторону по кадру, а камера не пересекала оптическую ось.
Смонтировать монтажную фразу: человек бежит, перемещаясь из одной локации в другую. Работа делается без звуков и музыки. Запрещается использовать эффекты и переходы, только прямые склейки. Хронометраж не более 2 минут.
4. Работа со звуком, монтаж шумов, как звук наполняет видео новым смыслом.
ДЗ: взять домашние работы №2 и №3 и наполнить их звуковым/шумовым оформлением в зависимости от разных жанров и настроения: триллер (тревога, ужас) / комедия или мелодрама (любственное настроение) / драма (трагедия). Запрещается использовать эффекты и переходы, только прямые склейки. Хронометраж каждого не более 2 минут.
5. Что такое бобслей, монтаж экшен-сцен, как добиться внутрикадрового ритма и динамики. Монтажные эффекты – как избежать безвкусицы. Склейки и музыка – в чем подвох. Работа со скоростями.
ДЗ: снять все основные события своего дня – от момента пробуждения до сна и смонтировать 20 секундный ролик. Сделать версии в двух форматах: 16:9 и 9:16.
6. Что такое «режиссура монтажа», управление вниманием и эмоциями зрителя, возвращаемся к эффекту Кулешова. Осознанность в каждой склейке. Как из огромного массива материала рождается стройная история. Работа с драматургической структурой, таймингом. Важность подготовки к съемкам и обсуждения монтажа заранее.

ДЗ: на основе режиссерского сценария итоговой работы готовим раскадровки и монтируем из них «аниматик» с референсной музыкой и закадровым голосом (при наличии).

7. Работа с полученным материалом с площадки. Отбор фаз для монтажа. Техническая сторона процесса: виды камер, виды форматов, на что нужно обращать внимание и что контролировать. Конформ, синхронизация звука, организация проекта в монтажной программе. Как правильно ставить задачу режиссеру монтажа или себе, как научиться не жалеть материал. Возможности цветокоррекции и звукошумового оформления.

ДЗ: Монтаж итоговой работы.

8. Правки - как не потерять главного, но отсечь все лишнее. Кто принимает финальное решение, что монтаж закончен. Титры. На что обратить внимание при экспорте. Что такое копия для кинотеатров DCP. 4K, 6K, 12K – что значат и как влияют эти цифры на итоговый результат. Новейшие технологии кино – какие возможности они для нас открывают.

Дисциплина

Основы кинодраматургии. Драматургия короткого метра

Педагог – Лена Левина

- 1.1. Что такое кинодраматургия и можно ли нарушать ее законы.
- 1.2. Основные компоненты драматургии фильма.
- 1.3. Кинематографические средства создания изображения (движение, деталь).
- 2.1. Звучащее изображение (звучащая речь, способы построения звукозрительного образа, драматургическая функция шумов и музыки).
- 2.2. Композиция (виды композиции, американская теория сюжетной композиции, Функции разных видов композиции).
- 2.3. Сюжет (элементарные части сюжета, сюжет, как форма образа, фабула).
- 3.1. Драматургический конфликт (роды драматургического конфликта, виды драматургических конфликтов, соотнесенность родов и видов конфликтов).
- 3.2. Сюжетные мотивы и ситуации.
- 3.3. Образ, характер, личность человека в сценарии и фильме.
- 4.1. Виды сюжета в кино (конфликты в разных видах киносюжета, способы раскрытия личности в разных видах сюжета).
- 4.2. Авторский фильм. Жанры.
- 4.3. Форма записи сценария.
- 4.4. Логлайн. Питчинг.

Дисциплина
Драматургия полнометражного кино
Педагог – Лена Левина

1. Выбор жанра и темы.
2. Виды сюжета в полнометражном кино.
3. Создание живого персонажа. Практика.
4. Парадокс поведения: как естественно раскрыть характер персонажа. Практика.
5. Сюжетные мотивы и ситуации в полнометражном кино.
6. Важные аспекты написания диалогов. Закадровый тест: да или нет?
7. Экранизации (полный метр). Виды экранизаций.

Дисциплина
История кино
Расширенный курс
Педагог – Дмитрий Куповых

1. Зарождение кино: 1895-1916 гг. Как кино стало искусством. Братья Люмьеры, Жорж Мельес, Эдвин Портер, Дэвид Уорк Гриффит и др.
2. Немое кино: Европа, США 1916-1928 гг. Французский и немецкий авангард, американская комедия и натурализм.
3. Советское монтажное кино 20-х годов. Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко.
4. Звуковое кино 1928-1938 гг. Рене Клер, Фриц Ланг, Марсель Карне. Вертикальный монтаж Сергея Эйзенштейна
5. Тарковский и последние открытия в киноязыке. Разбор фильмов «Андрей Рублев» и «Сталкер».
6. 70-е в США и Европе. Стенли Кубрик, Фрэнсис Форд Coppola, Мартин Скорсезе, Милош Форман, Бернардо Бертолуччи, Лилиана Кавани и др.
7. 80-е и 90-е в кино. Постмодернизм, «Догма-95» и клиповое кино. Дэвид Линч, Квентин Тарантино, Ларс Фон Триер, Дэнни Бойл и др.
8. Кино XXI века. Современные тренды и тенденции.

Дисциплина
Современный кинобизнес
Педагог – Сергей Лавров

1. Краткая история мирового кинематографа.
2. Краткая история российского кинематографа.
3. Организация системы кинопроката (кинопоказа) в XX веке.
4. Организация современной системы кинопроката (кинопоказа).

5. Терминология киноиндустрии.
6. Задачи и цели кинематографа.
7. Система кинофикации в США и во Франции.
8. Система кинофикации в СССР, РФ, России.
9. Создание фильма – от сценария (сценарной заявки) до окончания его производства.
10. Продвижение картины к зрителю от ранней стадии (запуска) до релиза.
11. Выбор прокатчика (дистрибьютора) для выпуска ленты в прокат, фестивальной дистрибуции и демонстрации на ВПП (Вторичных Платформах Показа).
12. Переговоры с правообладателем фильма после кинотеатрального показа и дистрибуции на ВПП: «вторая жизнь» оригинала в качестве сиквела, ремейка и т.д.

Спецкурс

Публичное выступление, питчинг.

Как подготовиться и вести себя уверенно, но не самоуверенно

Педагог – Нина Рубштейн

1. Подготовка к выступлению. Создание сценария выступления.
2. Способы концентрации и самоподдержки. Репетиция.
3. Вербальные и невербальные средства коммуникации.
4. Ораторские приемы. Контакт с аудиторией.
5. Умение живо и адекватно реагировать на любые вопросы.
6. Эмоциональное вовлечение аудитории.

Расписание*

Индустриальный курс

Суббота

Режиссура и filmmaking	11.00 – 12.30
Основы кинодраматургии. Драматургия короткого метра (1 – 4 неделя обучения)	13.00 – 14.30
Драматургия полнометражного кино (7 - 11 неделя обучения)	13.00 – 14.30
Современный кинобизнес (5 - 8 неделя обучения)	15.00 – 16.30

Воскресенье

Монтаж	11.00 – 12.30
История кино. Расширенный курс (1 - 12 неделя обучения)	13.00 – 16.00 (сдвоенное занятие)
Спецкурс: «Публичное выступление, питчинг» (одно занятие, 11 неделя обучения)	12.00 – 13.30
Мастер – классы (даты объявляются дополнительно)	14.00 – 15.30

*Предварительное расписание; возможны незначительные изменения.