

INTRO

Академия Коммуникаций Wordshop – известная школа по подготовке кадров для пяти крупнейших творческих направлений: реклама, стратегия, digital, filmmaking и продюсирование.

Мы готовим и выпускаем всех специалистов рекламы (для сетевых и digital-агентств), специалистов короткого и полного метра, креативных, ТВ, кино, музыкальных и рекламных продюсеров.

В 2008 году Российская Академия Рекламы наградила Wordshop призом «Лучший коммуникативный проект года».

Трижды (золото в 2014, золото в 2015 и серебро 2017 гг) Академия Коммуникаций Wordshop становилась лучшей рекламной школой мира по версии Международного фестиваля Young Glory.

Академия Коммуникаций Wordshop дает дополнительное профессиональное образование. Это значит, что вы можете совмещать обучение с работой и другим обучением (например, дневным). Занятия проходят 3–4 раза в неделю: в выходной день они начинаются в 11–12 утра и продолжаются целый день, в будние дни занятия начинаются с 19.30.

Как проходят занятия

По выходным в течение всего учебного года проходят занятия в мастерской куратора, где студенты получают основу будущей профессии. В этот день проходят и теория, и практика.

На каждой мастерской предусмотрены курсовые работы (не меньше 1 за год) и один диплом (в конце года).

По будням проходят специализированные курсы других педагогов, которые дополняют занятия кураторов и оттачивают дополнительные важные навыки. Каждый такой курс длится около 3-х месяцев.

Поэтому специализированных курсов для каждого факультета за год бывает несколько (3–4), а мастерская куратора только одна (но на весь год). В конце специализированных курсов делаются зачеты или просмотры.

Одной из особенностей Академии является «модульная» система, которая позволяет всем студентам ходить на любые занятия внутри Академии. Например, сценаристы могут посещать занятия режиссеров. А стратеги могут ходить на медиапланирование или на креативные занятия.

Это дает возможность получить больше знаний за учебный год и стать более универсальным специалистом. В Академии действует интеграция факультетов, что позволяет многие проекты делать силами нескольких факультетов. Например,

при производстве видео привлекаются режиссеры, студенты креативного видео, сценаристы, продюсеры.

Портфолио

Это значит, что главный принцип обучения здесь — это создание творческого портфолио и трудоустройство. Мы также участвуем во всех крупных локальных конкурсах и фестивалях, где есть рейтинг, позволяющий нашим студентам обращать на себя внимание специалистов из индустрии и работодателей.

Рейтинг Young AdPeak молодых креаторов России возглавляют наши выпускники.

Наша цель — 100% трудоустройство выпускников. Как мы это добиваемся? Все наши специализации (факультеты) создаются только при наличии спроса в профессиональной среде на данный тип специалистов.

В мастерской вы можете выбрать для себя одну из трех специализаций: рекламное, музыкальное или фэшн-видео – и создать профессиональное портфолио. Обучение в мастерской сочетает в себе теоретические лекции, воркауты и съемочную практику с музыкантами, фэшн-дизайнерами и креативными директорами рекламных агентств.

На практике вы освоите весь производственный процесс создания видео: создание сценария короткого видео, написание сценария, режиссерский тритмент, локейшн-скаутинг, кастинг, работа с художественно-постановочной частью: арт-директором, художником по костюмам.

Разработаете сториборд для курсового и дипломного проектов. Познакомитесь с актуальными приемами монтажа и с навыками работы с монтажной программой (Final Cut или Adobe Premier). Освоите основные принципы цветокоррекции и работы со звуком. В процессе обучения вы снимите две курсовые и одну дипломную работы.

Лучшим студентам мастерской Wordshop частично обеспечивает съемочное оборудование и предоставляет скидку до 50% на получение оборудования в партнерских ренталах.

Ваши работы становятся основой профессионального портфолио, а также показываются в профильных СМИ (Афиша, Colta, Meduza, 1 канал, ТНТ, MTV etc.).

Награды

Работы выпускников мастерской уже получили награды TMFF и Short Stop International Film Fest в Глазго, Selby International Short Film Festival; номинации Videodromo и Shortpole IFF в Лондоне, BackUp Film Festival в Веймаре (Bauhaus), Shortcut Cinefest в Бухаресте, а также на фестивалях в Милане, Бильбао, Торонто и Боготе. Номинации La Jolla International Fashion Film Festival в Сан-Диего.

Кураторы

Алена Кукушкина, режиссер рекламного и музыкального видео. Закончила ВГИК и парижское отделение New York Film Academy. Режиссер рекламы (Nestle, Unilever, Mars, Pepsi, Johnson&Johnson). Лауреат премий категории «Лучшее музыкальное видео» на онлайн-фестивале TMFF Monthly Film Festival, Selby International Film Festival, Short Stop International Film Festival, Versi di Luce, Modica, Italy.

Андрей Мусин, режиссер, арт-директор. Закончил Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица. Арт-директор в BBDO, McCann Erickson Moscow. Обладатель наград: Kiev International Advertising Festival (Gold), Moscow International Advertising Festival (Gold), Golden Hammer (Silver), Golden DRUM (Bronze).

ПРОГРАММА РЕЖИССЁРСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 2019-2020

Кураторы: Андрей Мусин, Алёна Кукушкина

1 Триместр:

с 01 октября по 27 декабря

2 Триместр:

с 10 января по 27 марта

3 Триместр:

с 1 апреля по 31 мая

Дипломная работа:

июнь-август

Изучаемые предметы:

Мастерство режиссуры

История киноязыка

Режиссура монтажа

Работа режиссера с актером

Кинодраматургия

Фэшн-видео

Искусство презентации

Современная хореография

Триместр № 1 Движение

Общие сведения:

Первые 9 занятий – MODERN FILMMAKING / Eyes open course.

Основные принципы работы с камерой, светом, цветом и кадром.

Теоретические лекции и практические задания.

#1

Introductory Lecture «Video NOW!»

Драма и Постдрама: что важнее для современного видео?
Ритуал. Символизм. Сюрреализм. Акционизм. Синестезия.

#2

Warming up. Знакомство группы.
Домашнее задание №1: «Я - Project»

#3

Introductory Lecture «Advertising Video NOW!»
Форматы. Паттерны. Тренды.

#4

Разбор ДЗ №1.
Домашнее задание №2: Instagram video «News from Me»

#5

Лекция: Движение и Звук.
Workout. «Сон. Миф. Инсайт. Part 1».

#6

Практическое занятие «Движение и Звук».
Съёмки.

#7

Лекция: Движение и Свет.
Workout. «Сон. Миф. Инсайт. Part 2».

#8

Разбор ДЗ №2.
Практическое занятие «Движение и Свет».
Съёмки.

#9

Лекция: Движение и Цвет.
Workout. «Цвет - язык бессознательного».

Общие сведения:

После 9 занятий мастерская делится на 3 группы.
Каждая группа выбирает специализацию (дипломный проект).
Лекции в группах общие, а практические занятия отличаются.

#10

Разделение мастерской на специализации:
Music_Video; Fashion_video; Advertising_video

Домашнее задание №3a: «Моё тело как playlist».
Домашнее задание №3b: «Моё тело как brand».
Домашнее задание №3c: «Моё тело как insight».

#11

Общая лекция: Пространство.
Камерное. Зеркальное. Огромное.
Актёрский тренинг. «Освоение пространства».

#12

Практическое занятие.
Съёмки концертного лайва.

#13

Общая лекция: Символизм кинематографического движения.
Актёрский тренинг. «Психологический жест» Part1.

БРИФИНГ:
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРЕКИ ДЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ.

#14

Практическое занятие.
Биомеханика. Киноэтюды.
Домашнее задание №4:
«Интервью с музыкантом или фэшн дизайнером для реального блога».

#15

Общая лекция: Движение камеры.
POV героя, режиссёра, зрителя.
Актёрский тренинг. «Психологический жест» Part 2.

БРИФИНГ: ФЭШНБРЕНДЫ ДЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ.
БРИФИНГ: БРЕНДЫ ДЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ.

#16

Разбор ДЗ №4

#17

Общая лекция: Музыкальная форма и Киноформа.
Практическое занятие.

Хореография Тема: “Звук и Движение”

#18

Предзащита синопсисов
(Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)

#19

ЗАЩИТА ЗАЯВОК/СИНОПСИСОВ ПЕРЕД КОМИССИЯМИ
(Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)

#20

Обсуждение Next steps.
Начало работы над сценарными заявками.

Триместр №2

РИТМ

#21

Общая лекция: Ритм и Время.
Практическое занятие. Хореография.
Тема: “Время и Звук”

#22

Бриф ДЗ №5.
Киноэтюд «3 киновремени»

#23

Общая лекция: Время - Образ.
Жиль Делёз. Part 1
Практическое занятие. Хореография Тема: “Время и Скорость”

#24

Разбор ДЗ №5: Киноэтюд «3 киновремени»
Бриф ДЗ №6: Киноэтюд «Ритуал и Время»

#25

Общая лекция: Время - Образ.
Жиль Делёз. Part 2
Практическое занятие. Актёрский тренинг Тема: “Ритм и Темп”

#26

Практическое занятие.
Съёмки концертного лайва.

#27

Общая лекция: Монтаж и Время.
Разбор сценарных заявок / WIP.

#28

Предзащита сценариев
(Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)

#29

ЗАЩИТА СЦЕНАРИЕВ ПЕРЕД КОМИССИЯМИ
(Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)

#30

Разбор комментариев к сценариям.

#31

Общая лекция: Взаимодействие звука и изображения.
Мастер-класс. Guest Speaker из музыкальной индустрии.

#32

Практическое занятие.
Киноэтюды. Ритмическая композиция.

#33

Общая лекция: Ритм и сторителлинг.
Практическое занятие.
Создание сториборда. Ритмическая сетка.

#34

Практическое занятие.
Съёмки. Fashion lookbook.

#35

Общая лекция: Психология восприятия.
Ритм vs Монотонность.
Мастер-класс. Guest Speaker из fashion индустрии.

#36

Практическое занятие.
Монтаж. Fashion lookbook.

#37

Общая лекция: Цветовой ритм.
Мастер-класс. Guest Speaker. Оператор.

#38

Практическое занятие.
Съёмки.
Instagram видео #2. Рекламный контент.

#39

Общая лекция: Монтаж.
Актуальные ритмические структуры.
Бриф. ДЗ №7: Сториборд. Монтажные блоки.

#40

Просмотр и обсуждение.
Instagram видео #2.
Guest Speaker. Креативный директор рекламного агентства.

3 ТРИМЕСТР СИСТЕМА ОБРАЗОВ

#41

Общая лекция: IMAGE SYSTEM. Part 1.
Разбор ДЗ №7: Сториборд. Монтажные блоки.

#42

Бриф. ДЗ №8: IMAGE SYSTEM. Moodboards.

#43

Общая лекция: IMAGE SYSTEM. Part 2.
Разбор ДЗ №7: Сториборд. Монтажные блоки.

#44

Разбор. ДЗ №8: IMAGE SYSTEM.
Moodboards.

#45

Общая лекция: Жанровые законы в киноизображении.
Art House. Комедия. Триллер etc. Мастер-класс.
Guest Speakers. Режиссёр и Сценарист.

#46

Предзащита тритментов
(Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)

#47

ЗАЩИТА ТРИТМЕНТОВ ПЕРЕД КОМИССИЯМИ
(Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)

#48

Разбор комментариев. Запуск проектов.

#49

Общая лекция: Система аффектов.
Синестезия. (Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)
Практическое занятие. Актёрский тренинг.

#50

Работа над тритментами.
Консультации.

#51

Общая лекция: TOP-10 / 2020.
Самые востребованные образы полугодия.
(Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)
Практическое занятие. Актёрский тренинг.

#52 - 54

Самостоятельная работа.
Preproduction. Поиск природы и Кастинг.

#55

Общая лекция: TOP-10 / 2020.
Самые востребованные LOOKS&FEELS полугодия.
(Fashion/Make up/Colors)
Практическое занятие. Актёрский тренинг.

#56

Практическое занятие.
Съёмки концертного лайва.

#57

УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАЛЬНЫХ ТРИТМЕНТОВ.
(Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)
Guest Speakers.
Музыканты, fashion-дизайнеры, бренд-менеджеры.

#58

Разбор комментариев к тритментам.
Официальный запуск проектов.

#59

Guest Speakers.
Редактор профильных медиа: WHATS UP?! & WHATS NEXT?!
Видео тренды лето (Music_Video /Fashion_Video/ Advertising_Video)

+ >.... PARTY!

#60 - 70

Консультации.
СЪЁМКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА.
ПРЕМЬЕРА ПРОЕКТОВ В МЕДИА /ONLINE/
Сентябрь-ноябрь 2020
ПРЕМЬЕРА / OFFLINE /
Ноябрь 2020

ПРОГРАММА КУРСА ИСТОРИЯ КИНОЯЗЫКА

- Введение в киноязык. Основные понятия и оппозиции. Зарождение языка кино. История кинематографа- 1916гг. Европа и США. 3 часа. Октябрь
- «Почему Гриффита называют «Отцом кино»? Какие основы киноязыка он заложил?». На примере фильма «Нетерпимость» Гриффита. 1,5 часа. Октябрь.
- «Комедийные герои 10-20х гг.: проблема неразрешимого конфликта. Разбор сложной повествовательной структуры фильма «Алчность». 1,5 часа. Октябрь.
- «Каковы основные особенности экспрессионизма и камершпиля?». На примере фильмов «Кабинет Доктора Калигари» Р. Вине, «Метрополис» Ф. Ланга и «Последний человек» В. Мурнау. 1,5 часа. Октябрь. - «Своеобразие и инновационность киноязыка Абеля Ганса». На примере фильма «Наполеон». 1,5 часа. Ноябрь.
- «Каким образом киноязык научился рассказывать истории с помощью изображения?». На примере фильмов Бунюэля, Дрейера, Клера, Леже и др. 1,5 часа. Ноябрь.
- «Разделение, сочетание, сопоставление – советское монтажное кино. Какова идеология киноязыка Эйзенштейна и Кулешова? Сходства и отличия». На примере фильмов «Невероятные приключения...» Л. Кулешова и «Броненосец Потёмкин», «Октябрь» С. Эйзенштейна. 1,5 часа. Ноябрь.
- «Поэтическое кино Вертова, Довженко и Пудовкина». На примере фильмов «Земля» А. Довженко, «Мать» В. Пудовкина, «Человек с киноаппаратом» Д. Вертова. 1,5 часа. Ноябрь. - «Что нового привнёс в кино звук? Что кино приобрело и что потеряло?». На примере картин «М» и «Под крышами Парижа». 1,5 часа. Декабрь.
- «Вертикальный монтаж и цветовая драматургия Эйзенштейна». На примере фильма «Иван Грозный. Боярский заговор». 1,5 часа. Декабрь.
- «Развитие повествовательного кинематографа. Тематика и своеобразие «Поэтического реализма»». На примере фильма «Набережная туманов». 1,5 часа. Декабрь.
- «Своеобразие фильмов нуар. Творческое использование Глубинной мизансцены и широкоугольной оптики в фильме «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса». 1,5 часа. Декабрь.

- «Особенности и значимость неореализма в истории кино» на примере картин «Рим – открытый город» и «Похитители Велосипедов». 1,5 часа. Январь.
- «Притчевое кино как предвестник возрождения авторского кинематографа». На примере фильма «Слово» К.Т. Дрейера. 1,5 часа. Январь.
- «Единое кино. Японское влияние». На примере фильмов «Расемон» и «Сладкая жизнь». 3 часа. Январь. - «Новая волна – рождение авторского кино. Особенности и своеобразие направления». На примере фильмов «400 ударов» и «На последнем дыхании». 1,5 часа. Январь.
- «Кино оттепели. Особенности и инновации фильма «Летят журавли». 1,5 часа. Февраль.
- «Отображение внутреннего мира героя и дедрамматизация Антониони». 1,5 часа. Февраль.
- «Мышление на экране». На примере «8 ?» и «Персона». 1,5 часа. Февраль.
- «Саспенс Хичкока». На примере фильма «Психо» А. Хичкока 1,5 часа. Февраль.
- Доминирующая тематика фильмов 70-х гг.: секс и насилие. Их природа и связь с общественной жизнью». На примере фильмов «Последнее танго в Париже» и «Заводной апельсин». 1,5 часа. Март.
- Доминирующая тематика фильмов 70-х гг.: протест. На примере «Пролетая над гнездом кукушки». 1,5 часа. Март.
- «Сталкер» Андрея Тарковского и последнее открытие в киноязыке». 1,5 часа. Март.
- «Существенные особенности и некоторые признаки постмодернистского стиля». На примере фильмов «Криминальное чтиво» и «Малхоланд драйв». 1,5 часа. Март.
- «Основные особенности клиповой эстетики». На примере фильмов «На игле» и «Беги, Лола, беги». 1,5 часа. Апрель.
- «Основные особенности датской «Догмы» и её последователей. Её влияние на мировой кинематограф». На примере фильмов «Торжество» и «Реконструкция». 1,5 часа. Апрель.
- «Однокадровый фильм. Полиэкранный и внутрикадровый монтаж в фильме «Таймкод». 1,5 часа. Май. - Питчинг: что двигает современным киноязыком. 2 часа. Май.

ПРОГРАММА КУРСА ИСКУССТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ. КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Курс охватывает различные аспекты бизнес-коммуникации:

- навыки презентации, выступление перед публикой
- навыки продажи продукта, концепций
- переговорный процесс, в том числе стрессовые ситуации
- что такое презентация и что такое продажа
- интервью, выступления, собеседования, конференции.

Задачи курса: научиться чётко доносить до собеседника основную мысль, двигаться к поставленной цели, управлять вниманием аудитории, контролировать время выступления и переговоров, быть убедительным, раскованным, обаятельным на презентации, во время переговоров и любого публичного выступления, подготовленного и неподготовленного.

Занятие 1

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ФОРМА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.

Основные темы:

Как ставить задачу каждого выступления. В способе постановки задачи заключён секрет, который вы узнаете на занятии и проверите на практике, как это работает. Презентация. Фактически это продажа, поэтому действуют все правила продажи. Мы будем тренировать презентационные навыки: умение работать по задаче, быть раскованным, откровенным и уметь слушать, контролировать время, удерживать и переключать внимание, отрываясь от текста презентации разговаривать с партнёрами, пользоваться техникой присвоения материала.

Практика:

Зачем нужны актёрские тренинги: мастерство публичной речи состоит в умелом использовании обеих форм человеческого мышления: логической и образной. Актёрские тренинги учат разрывать привычные, штампованные связи, находить новые, парадоксальные, неожиданные решения.

Практическое занятие 1

Подготовленное высказывание.

Неподготовленное высказывание: “small talk”, “elevator talk”.

Общение - это искусство возможного.

Мы будем учиться строить подготовленное и неподготовленное высказывание и попрактикуемся быть собой и получать удовольствие от разговора.

Занятие 2

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА. ЛОГИКА ПРЕЗЕНТАЦИИ.

Основные темы:

Структура презентации. Основные блоки, связи, обязательные элементы.

Подготовка презентации. Перевод идеи, концепции в написанный и отредактированный документ. Перевод написанного текста презентации в устную речь.

Логика речи, правильный посыл.

Практическое занятие 2

Индивидуальность. Собственные краски. Рекомендации: что оставляем, что убираем. Закрепление полученных навыков: игровая презентация.

Занятие 3

БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ.

Основные темы:

Умение отвечать на любой вопрос, подготовиться к неожиданностям, держать удар и быть убедительным.

Разбор текстов бизнес-презентаций, публичных выступлений известных ораторов.

Мы проанализируем, что запоминается, что вызывает эмоциональный отклик, что раскрывает индивидуальность.

Практическое занятие 3

Актёрские тренинги. Игровые интервью.

Занятие 4

СОБСТВЕННАЯ РЕЧЬ. ОСОБЕННОСТИ, ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ.

Основные темы:

Нормы литературного языка, его противостояние диалектам, говорам, жаргону и просторечию.

Лексические, грамматические, орфографические, орфоэпические нормы языка.

Неологизмы и англицизмы.

Главные черты современного произношения. Произносительная норма.

Проблемы и парадоксы современного языка.

Открытие эмоционально-образного богатства собственной речи.

Обогащение речи: мелодия, «краски речи», темпоритм, интонационное звучание.

Практические занятие 4

Дыхание есть основа основ речевого звучания. Без правильного дыхания невозможна выразительная речь. Вы освоите дыхательные упражнения, позволяющие снять голосовой зажим. Мы поработаем с актёрскими методиками, направленными на раскрытие индивидуальных голосовых особенностей каждого.

Занятие 5

ЗАЖИМ

Основные темы:

Все аспекты зажима и способы работы с ними.

Психологическое открытие: снятие «зажима» - путь к свободной, правильной, богатой речи.

Как справиться с зажимом:

- дышать
- верить в себя
- говорить.

Практическое занятие 5

Аукцион.

Аукцион – это форма продажи, невероятно азартное и увлекательное событие.

Мы рассмотрим различные техники знаменитых аукционистов из Sothebi's, Christies и поучимся у них работе на публику.

Игровой аукцион – приключение без риска.

Прежде, чем презентовать себя, участники курса получат возможность побыть аукционистами.

КОНТАКТЫ

Если вы хотите стать частью Wordshop, но еще не определились со специальностью, мы всегда готовы вас выслушать, помочь и поддержать. Связаться с куратором набора можно по почте nabor@wordshop.academy или по телефону +7 (495) 233-66-31.