

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Основы кинематографического мастерства»

Наименование ОПОП: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении

Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Форма обучения: заочная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: режиссуры документального фильма

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 20,7 час.

самостоятельная работа: 123,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	4
доклад	3,4
посещение занятий, активная работа на занятии	3,4
творческое задание	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7
зачет с оценкой	8

Рабочая программа дисциплины «Основы кинематографического мастерства» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 532)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Проектная деятельность в кинематографии и телевидении» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

В.И. Гуркаленко, профессор кафедры режиссуры неигрового кино

Рецензент(ы):

В.Ф. Познин, , д-р искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры документального фильма

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.А. Чеснова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

сформировать общее представление о процессе создания аудиовизуального произведения, специфике взаимодействия и функционале членов съёмочной группы.

Задачи дисциплины:

1. Сформировать представление о создании фильма как синкретичном процессе, особенностях современного этапа развития систем и технологий кино.
2. Сформировать навыки критического анализа и синтеза информации в киносфере.
3. Формирование комплекса знаний об особенностях и закономерностях развития экранного творчества.
4. Сформировать навыки реализации проектов совместно с членами творческого коллектива.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Социология

Экономика организаций сферы культуры и искусства

Документоведение

Кинофестивальная деятельность

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО

Проектная практика

Психология

Логика и методология гуманитарных наук

Основы менеджмента

Статистика культуры

История мировых цивилизаций

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Трудовое право

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Универсальные компетенции

УК-1 — Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-1.2 — Применяет методы поиска, сбора и обработки информации в соответствии с требованиями и условиями поставленных задач.

Знает: основы работы над созданием аудиовизуального произведения

Умеет: собирать и анализировать информацию, необходимую для создания аудиовизуального произведения

Владеет: навыком анализа режиссерского, звукового, изобразительного решения

аудиовизуального произведения

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: организационно-управленческий.

ПК-4 — Владение навыками реализации творческих проектов в кинематографии.

ПК-4.1 — Участвует в творческих процессах в сфере экранных искусств.

Знает: особенности и закономерности творческих процессов в сфере экранных искусств, основные правила создания и анализа режиссерской экспликации, литературного и режиссерского сценария

Умеет: принимать участие в реализации проектов, учитывая специфику экранного творчества

Владеет: методами создания аудиовизуального произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 20,7 час.

самостоятельная работа: 123,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7
зачет с оценкой	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	7	8	Итого
Лекции	0	2	2	4
Лекции установочные	2	2	0	4
Практические		2	2	4
Практические установочные	2	2	0	4
Консультации	0	2	2	4
Самостоятельная работа	32	21,5	60	113,5
Самостоятельная работа во время сессии	0	4,2	5,6	9,799999
Итого	36	35,7	71,6	143,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Кинематография как творческая и духовная деятельность

Тема 1. 1. Режиссура в кинематографии

Многогранность профессии режиссера. Профессиональные качества и навыки. История кино сквозь общую историю искусств. Связь киноискусства с литературой, живописью, театром, музыкой. Принципы работы съемочной группы. Подходы к распределению функционала на съемочной площадке.

Тема 1. 2. Особенности восприятия аудиовизуальных произведений

Аудиовизуальная культура: психологическое, социальное и эстетическое влияние на современного человека. Экранная культура как способ получения информации, как хороший способ манипуляции массовым сознанием зрителя. Кинематограф как множество новых перспектив для творческого развития человека как личности.

Раздел 2. Композиционное строение фильма

Тема 2. 1. Подходы к определению композиции фильма

Понятие композиции фильма, виды композиции фильма: структурная, сюжетная композиция, сюжетно-линейная композиция, архитектоника. Элементы структурной композиции фильма. Выстраивание композиции.

Тема 2. 2. Композиционное решение фильма с точки зрения построения кадра

Кадр и композиция фильма. Базовые техники кадрирования. Композиционные элементы.

Раздел 3. Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении фильма

Тема 3. 1. Стилистика фильма

Понятие «стилистики фильма». Формирование стилистики фильма. Стилистические особенности аудиовизуального произведения. Стилистика фильма и состав постановочной бригады.

Тема 3. 2. Особенности монтажно-композиционного решения фильма

Внутрикадровый и межкадровый монтаж. Средства осуществления внутрикадрового монтажа.

Раздел 4. Звуковое решение фильма

Тема 4. 1. Звук в кинематографе как фактор стилевой трансформации

Появление звука в кинематографе. Развитие технологий звукового кино.

Тема 4. 2. Практическое воплощение звукового решения фильма

Внекомпозиционная синхронность. Асинхронность. Композиция синхронности. Синхронность звука и изображения через общность образа. Музыкальная роль пейзажа. Создание звукозрительного образа. Перезапись как технический процесс. Перезапись как творческий процесс окончательного установления звукозрительного контрапункта и звукозрительной полифонии. Практика перезаписи.

Раздел 5. Изобразительное решение фильма

Тема 5. 1. Мастерство художника кино

Профессия- художник кино. Опыт светописи и цветописи черно-белого кино и его значение для цветного кинематографа. Роль цвета в общей системе звукозрительной полифонии. (От «Броненосца» Эйзенштейна до «Сталкера» Тарковского).

Тема 5. 2. Становление художественности в кинематографе

Создание художественного решения. Цветовая окрашенность, цветовая образность и цветовая символика. Понятие о ключевой тональности. Понятие о цветовом лейтмотиве. Цветовая композиция фильма. Окрашивающая роль световой аппаратуры. Влияние этого фактора на проблемы выразительности. Оптическое смещение, рефлекс, дополнительный тон и вопрос окрашенной тени. Работа с цветофильтрами. Цветовая корректура в печати.

Раздел 6. Монтажные решения фильма

Тема 6. 1. Основы киномонтажа. Технологические аспекты монтажа

Монтаж в других видах искусства. Монтаж в кинематографе. Функции монтажа. Монтаж по А. Пелешяну, А. Тарковскому, Л. Кулешову, С. Эйзенштейну. Обзор монтажных программ. Функции. Элементы интерфейса и технические возможности.

Тема 6. 2. Виды монтажа

Виды монтажа: «монтаж примитивных сравнений», «образный монтаж», «монтаж, конструирующий понятие», «метрический монтаж», «ритмический монтаж», «тональный монтаж», «обертонный монтаж», «интеллектуальный монтаж», «примитивно-информационный монтаж», «последовательный монтаж», «параллельный монтаж», «перекрестный монтаж», «тематический монтаж», «аналитический монтаж», «ассоциативный монтаж» и пр.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Кинематография как творческая и духовная деятельность	2	0	0	0	0	0	0
1.1	Режиссура в кинематографии	1	0	0	0	0	0	0 *
1.2	Особенности восприятия аудиовизуальных произведений	1	0	0	0	0	0	0 *
2	Композиционное строение фильма	0	0	0	2	0	0	0
2.1	Подходы к определению композиции фильма	0	0	0	1	0	0	0 *
2.2	Композиционное решение фильма с точки зрения построения кадра	0	0	0	1	0	0	0 *
3	Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении фильма	2	0	0	2	0	0	0
3.1	Стилистика фильма	1	0	0	1	0	0	0 *
3.2	Особенности монтажно-композиционного решения фильма	1	0	0	1	0	0	0 *
4	Звуковое решение фильма	2	0	0	2	0	0	4
4.1	Звук в кинематографе как фактор стилевой трансформации	1	0	0	1	0	0	2
4.2	Практическое воплощение звукового решения фильма	1	0	0	1	0	0	2
5	Изобразительное решение фильма	1	0	0	1	0	0	2
5.1	Мастерство художника кино	1	0	0	0	0	0	1
5.2	Становление художественности в кинематографе	0	0	0	1	0	0	1
6	Монтажные решения фильма	1	0	0	1	0	0	2
6.1	Основы киномонтажа. Технологические аспекты монтажа	1	0	0	0	0	0	1
6.2	Виды монтажа	0	0	0	1	0	0	1
	ВСЕГО	8	0	0	8	0	0	16

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы кинематографического мастерства» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Кинематография как сфера творческой и духовной деятельности	3
2	Драматургия и режиссерская концепция	4,5
3	Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении фильма	4,5
4	Звуковое решение фильма	3
5	Изобразительное решение фильма	3
6	Производство аудиовизуального произведения	6

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы кинематографического мастерства».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	4
доклад	3,4
посещение занятий, активная работа на занятии	3,4
творческое задание	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	8
зачет	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

7 семестр

1. Кинематограф как синтез искусств.
2. Многогранность профессии режиссера.
3. Связь киноискусства с литературой, живописью, театром, музыкой.
4. Принципы работы съемочной группы. Обязанности членов творческо-производственного коллектива.
5. Драматическое действие.

8 семестр

1. Звуковое решение фильма
2. Синхронность звука и изображения через общность образа.
3. Музыкальная роль пейзажа
4. Изобразительное решение фильма
5. Роль цвета в общей системе звукозрительной полифонии. Понятие о цветовом лейтмотиве. Цветовая композиция фильма.

Примерные темы творческих заданий:

7 семестр

Провести режиссерский анализ аудиовизуального произведения (игрового фильма).

8 семестр

Провести режиссерский анализ аудиовизуального произведения (неигрового фильма).

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине предусмотрены следующие виды оценочных средств промежуточной аттестации:

- зачет;
- зачет с оценкой.

Примерный перечень вопросов к зачету (семестр 7):

1. Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета
2. Поступательно-последовательный ход.
3. Путь простого нагнетания. Саспенс (А.Хичкок).
4. Принцип нарушения инерции поступательного движения и его динамический эффект. Прием «ложного хода».
5. Прием «обратного хода».
6. Другие приемы.
7. Режиссерская экспликация.
8. Проблема интерпретации в кино литературных произведений.
9. Основы динамики и выразительности характера.
10. Рельефность характера.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой (8 семестр):

1. Формы сотрудничества с актером.
2. Этапы работы над мизансценой.
3. Декорация как игровая площадка актерского действия.
4. Понятие о кадре.
5. Киномонтаж в общей системе выразительных средств кинематографии.
6. Драматургическая композиция монтажа.
7. Практическое осуществление цветового замысла.
8. Разбор и трактовка литературного произведения, и переложение в схему инсценировки
9. Анализ драматургического материала.
10. Разработка отдельных характеров и сцен.
11. Формирование и воплощение режиссерского замысла.
12. Совместная работа над конкретизацией этого замысла с оператором, художником, композитором.
13. Режиссерская трактовка образов-характеров.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	3	6	18
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	15	2	30
Творческое задание	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	9	2	18
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	22	1	22
Доклад	15	2	30
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Сахновский, В. Г. Работа режиссера : учебное пособие / В. Г. Сахновский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-4156-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.— Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/115959>
2. Антонов, А. М. Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Антонова, А. А. Екатерининская ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 157 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/178i_Antonov_Ekaterininskaja_Rabota_rezhissera_s_akterom_i_neakterom_UP_2018.pdf
3. Лопушанский, К. С. Режиссура игрового фильма : учебное пособие / К. С. Лопушанский, В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 100 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный
http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Lopushanskij_Vasilev_Ekaterininskaja_Rezhissura_igrovogo_filma_UP_2020.pdf
4. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Е. Батраков [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 160 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/144i_Batratkov_Rezhissura_audiovizualnogo_proizvedeniija_UP_2018.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Основы кинематографического мастерства» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса из расчета 3-5 часов на каждую тему. При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т.д.)

Студент для получения успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные и практические занятия;
- выполнять практические задания;
- ответить на поставленные вопросы на зачете (зачете с оценкой).

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Цель лекционных занятий - развитие у студентов навыков работы с информацией, получение навыка использования терминологии.

Цель практических занятий – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы с материалами, навыков монтажного мышления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

1. оценку работы на занятиях;
2. проверка и обсуждение работ студентов;
3. зачет (зачет с оценкой).

В ходе занятий преподаватель должен создавать творческую атмосферу, привлекая студентов к участию в анализе фильмов и их детальном обсуждении.