

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
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«Кинорежиссура»

Наименование ОПОП: Драматургия кино и телевидения

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры неигрового кино

Общая трудоемкость дисциплины составляет 189 астроном. час. / 7 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 25 час.

самостоятельная работа: 164 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активная работа на практических занятиях	6
посещение лекционных занятий	6
устный опрос	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	6

Рабочая программа дисциплины «Кинорежиссура» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1130)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Драматургия кино и телевидения» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

М.Ю. Морозова, доцент кафедры режиссуры неигрового кино

Рецензент(ы):

В.Ф. Познин, , д-р искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры неигрового кино

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

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:

формирование комплекса знаний основ кинорежиссуры, понимания сущности профессии "режиссер";

ознакомление с отечественными и зарубежными режиссёрскими школами, основными этапами работы над фильмом.

Задачи дисциплины:

1. Сформировать представление о создании фильма как синкретичном процессе, включающем навыки монтажа, режиссерского, сценарного, актерского мастерства.
2. Изучить приемы кинематографического искусства в процессе создания сценария.
3. Освоит умение грамотно составлять развернутую режиссерскую экспликацию.
4. Сформировать навыки критического анализа экспликации режиссерского сценария, позволяющего проследить весь путь создания работы от замысла до окончательного воплощения на площадке и на экране.

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:

Сериальная форма фильма

Теория и практика монтажа

Фотомастерство

Выразительные средства телеэкрана

Теория и практика телевидения

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

Анализ фильма

Драматургия телесериала

Мастерство художника фильма

Основы операторского мастерства

Телевизионное производство и теле вещание

Звуковое оформление телевизионного эфира

Монтаж телевизионных фильмов и программ

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

Кинопроизводство

Звуковое решение фильма

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен создавать оригинальные, высокохудожественные произведения драматургии в соответствии со спецификой образно-выразительных средств кино-, теле и других экранных искусств.

ПК-2.2 — Определяет и анализирует образно-выразительные средства кино-, теле и других экранных искусств.

Знает: специфику искусства кино, его значение в современном обществе; исторические факты и имена, связанные с формированием кино и кинопроизведений, включая современные

Умеет: анализировать художественную продукцию киноискусства

Владеет: навыками критического анализа экспликации, режиссерского сценария; навыками режиссерского анализа литературного, музыкального и музыкально-драматического произведения

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен осуществлять профессиональную деятельность в творческом коллективе, учитывая технологические возможности и технические средства современного кино- и телепроизводства, для более полного воплощения художественного замысла.

ПК-4.3 — Использует знания технологических возможностей и технических средств современного кино- и телепроизводства в процессе создания сценариев, а также иных драматургических произведений с целью более полного воплощения художественного замысла.

Знает: режиссуру как соподчинение компонентов содержательной формы кинофильма; драматургию киномонтажа в общей системе выразительных средств киноискусства

Умеет: по собственному замыслу на основе литературного произведения создавать постановку (кинофильм), используя знания технологических основ и технических средств современного кино-, телепроизводства

Владеет: методами создания 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 189 астроном. час. / 7 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 25 час.
самостоятельная работа: 164 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	Итого
Лекции	0	0
Лекции с использованием ДОТ	7,5	7,5
Практические	13,5	13,5
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	158	158

Самостоятельная работа во время сессии	6	6
Итого	187	187

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Кинорежиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого фильма и как руководство коллективным творческим процессом

Место кинематографа в системе аудиовизуальных искусств. Современный кинопроцесс. Связь кино, видео и других аудиовизуальных искусств. Проблема границ. Влияние медиа на эстетику современного кино. Режиссер как организатор творческого процесса. Профессиональные качества режиссера. Работа режиссера с драматургом, оператором, художником, звукорежиссером, актером. Второй режиссер.

Тема 2. Литературный и постановочный сценарий; режиссерская экспликация

Драматический конфликт в жизни и драматургическом произведении. Два пути композиции характера и драмы. Режиссер и драматургический материал. Работа с драматургом над киносценарием. Проблема интерпретации в кино литературных произведений.

Тема 3. Основные этапы реализации режиссерского замысла

Совместная работа над конкретизацией этого замысла с оператором, художником, композитором. Определение идеи фильма, которой подчинены все действия персонажей, все события в сценарии. Определение стилизованных особенностей и приемов съемки с оператором. Работа над эскизами декораций. Определение изобразительного решения фильма в целом и каждого эпизода как части целого.

Тема 4. Организация предкамерного пространства: мизансцена и мизанкадр

Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра. Освоение съемочного объекта. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены во всех деталях.

Тема 5. Жанр и стиль

Понятие жанра и авторского стиля. Авторский текст, как неотъемлемая часть исследования драматургического материала. Изучение материала в действительной жизни. Стилизованные особенности и жанровые признаки драматургического материала как основной источник для определения жанровой природы будущего произведения.

Тема 6. Практическая режиссура: анализ драматургического материала, формирование и воплощение режиссерского замысла

Разработка отдельных характеров и сцен. Построение сцены на прямом и косвенном диалоге. Специфические средства раскрытия внутреннего мира персонажей (внутренний монолог, комментарий, ретроспекция, ассоциативно-зрительные образы и т.п.). Расстановка идейно-смысловых акцентов. Сквозное действие, сюжетные ходы. Сцепление эпизодов и сцен в фильме. Трактовка среды и атмосферы действия. Звук и музыка в фильме. Проект постановки со всеми приложениями и покадровыми зарисовками.

Тема 7. Профессиональная этика режиссера

Профессиональная этика. Суть профессиональной этики – морально безупречное выполнение профессиональной роли в соответствии с общепринятыми этическими принципами. Принципы, нормы и правила нравственности.

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	Кинорежиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого фильма и как руководство коллективным творческим процессом	0	3	0	3	0	0	6
2	Литературный и постановочный сценарий; режиссерская экспликация	0	1,5	0	1,5	0	0	3
3	Основные этапы реализации режиссерского замысла	0	0	0	3	0	0	3
4	Организация предкамерного пространства: мизансцена и мизанкадр	0	0	0	3	0	0	3
5	Жанр и стиль	0	1,5	0	0	0	0	1,5
6	Практическая режиссура: анализ драматургического материала, формирование и воплощение режиссерского замысла	0	0	0	3	0	0	3
7	Профессиональная этика режиссера	0	1,5	0	0	0	0	1,5
	ВСЕГО	0	7,5	0	13,5	0	0	21

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Кинорежиссура» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Кинорежиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого фильма и как руководство коллективным творческим процессом».	3
2	Тема: «Литературный и постановочный сценарий; режиссерская экспликация».	1,5
3	Тема: «Основные этапы реализации режиссерского замысла».	3

4	Тема: «Организация предкамерного пространства: мизансцена и мизанкадр ».	3
5	Тема: «Практическая режиссура: анализ драматургического материала, формирование и воплощение режиссерского замысла ».	3

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 «Кинорежиссура».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активная работа на практических занятиях	6
посещение лекционных занятий	6
устный опрос	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень вопросов для устных опросов:

1. Режиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-, видео- и телефильма.
2. Режиссура как руководство коллективным творческим процессом.
3. Профессиональные качества режиссера.
4. Работа режиссера с драматургом.
5. Работа режиссера с оператором.
6. Работа режиссера с художником.
7. Работа режиссера с звукорежиссером.
8. Работа режиссера с актером.
9. Второй режиссёр.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Документальное кино – род кинематографа.
2. Тема и идея экранного произведения.
3. Сюжет и фабула.
4. Язык экрана.
5. Три уровня доступности произведения: информативный, символический, знаковый.
6. Киносценарий.
7. Ритм и темп фильма.
8. Метод организованной (спровоцированной) ситуации.
9. Сергей Эйзенштейн.
10. Режиссёрский сценарий.
11. Андрей Тарковский.
12. Изобразительные средства экрана.
13. Съёмка документального фильма.

14. Артавазд Пелешян.
15. Выбор темы.
16. Предмет кино.
17. Виды документальной съёмки (репортажная съёмка, наблюдение, съёмка «скрытой камерой», «привычная камера»).
18. Фильм-портрет.
19. Докудрама.
20. Технология проведения интервью. Психологический фактор. Роль места съёмки при проведении интервью.
21. Принципы монтажа изображения.
22. Съёмка неактёра.
23. Документальное кино – род кинематографа.
24. Событие, как элемент драматургии, и формула Квинтилиана.
25. Предмет кино.
26. Виды документальной съёмки (репортажная съёмка, наблюдение, съёмка «скрытой камерой», «привычная камера»).

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)
Обязательная аудиторная работа			
Устный опрос	6	7	42
Посещение и активная работа на практических занятиях	2	9	18
Посещение лекционных занятий	2	5	10
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. 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
2. 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_proizvedeniya_UP_2018.pdf
3. Кино США: режиссерская энциклопедия / Т. Н. Ветрова, А. Н. Дорошевич, И. А. Звезгинцева, Д. Л. Караваев. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с. — ISBN 978-5-87149-171-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/94221>
4. 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
5. Мариевская Н. Е. Время в кино [Электронный ресурс] / Н. Е. Мариевская. — Москва: Прогресс-Традиция 2015 г.— 336 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=344971>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkinno.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Кинорежиссура» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

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

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной работы.

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает обучающемуся освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретной изучаемой темы в рамках предметного поля всей учебной дисциплины.

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к экзамену можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий обучающегося):

-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;

-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.

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

-посещать лекционные и практические занятия;

-выполнять практические задания;

-ответить на поставленные вопросы на экзамене.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и предстоящими видами учебных задач.

Проблемная лекция.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Лекция-визуализация.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том

числе иллюстративных, графических, аудио-и видеоматериалов).