

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

«Кинорежиссура»

Наименование ОПОП: Кинодраматург
Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Форма обучения: очная
Факультет: медиатехнологий
Кафедра: режиссуры документального фильма
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 34,3 час.
самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	1
выполнение тестового задания	6
доклад	6
посещение занятий, активная работа на занятии	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	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 «Кинодраматург» 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 документального фильма

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. 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:

Анализ пьесы

Анализ фильма

Живопись и кино

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

Изобразительное решение фильма

История русской драматургии

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен создавать оригинальные произведения драматургии, владея всеми средствами художественной выразительности кино-, теле- и других экранных искусств.

ПК-2.2 — Определяет и анализирует особенности, выразительные возможности и специфику киноязыка, анализирует и оценивает драматургическую составляющую фильма и его изобразительное решение.

Знает: выразительные возможности и специфику киноязыка

Умеет: определять особенности киноязыка режиссера

Владеет: навыками анализа режиссерской концепции аудиовизуального произведения

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в области драматургии и искусстве в целом, демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике.

ПК-4.4 — Использует знания приемов кинематографического искусства в

процессе создания сценариев, а также иных драматургических произведений с целью их объемности и художественной выразительности.

Знает: приемы режиссуры как киноискусства, основы кинорежиссуры

Умеет: использовать режиссерские навыки при создании сценариев

Владеет: терминологией, применяемой в кинорежиссуре

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Кинорежиссура как творческая деятельность

Тема 1. 1. Кинорежиссура - ключевые аспекты визуализации повествовательной составляющей фильма

Изучение закономерностей воплощения авторского литературного сценария в экранное повествование.

Раздел 2. Работа режиссера в процессе создания АВП

Тема 2. 1. Особенности реализации авторского замысла с использованием новейших технических средств

Изучение возможностей современных технических средств осуществления съёмочного процесса в аспекте расширения границ экранного повествования.

Тема 2. 2. Современные технологии звукового и художественного решения фильма.

Изучение новых технических возможностей звукового решения фильм в аспекте применения для новых форм экранное повествования.

Тема 2. 3. Современные формы, методы и приёмы монтажа и экранное повествование

Влияние смены первичного носителя на монтажную нормативность экранного повествования.

Изучение новых форм, методов и приёмов монтажа в аспекте реализации авторского замысла.

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 творческая деятельность	8	0	0	4	0	0	12
1.1	Кинорежиссура - ключевые аспекты визуализации повествовательной составляющей фильма	8	0	0	4	0	0	12
2	Работа режиссера в процессе создания АВП	8	0	0	12	0	0	20
2.1	Особенности реализации авторского замысла с использованием новейших технических средств	8	0	0	4	0	0	12
2.2	Современные технологии звукового и художественного решения фильма.	0	0	0	4	0	0	4
2.3	Современные формы, методы и приёмы монтажа и экранное повествование	0	0	0	4	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

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	Кинорежиссура - ключевые аспекты визуализации повествовательной составляющей фильма	6
2	Особенности реализации авторского замысла с использованием новейших технических средств	6
3	Современные технологии звукового и художественного решения фильма.	9
4	Современные формы, методы и приёмы монтажа и экранное повествование	15

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)
выполнение творческого задания	1
выполнение тестового задания	6
доклад	6
посещение занятий, активная работа на занятии	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Творческое задание

Провести режиссерский анализ аудиовизуального произведения.

Примеры тестовых заданий:

1. Может ли режиссер «резать» не нужные диалоги в литературном сценарии и в каких случаях?

- а) Может. В том случае, когда они не отвечают ни одному из законов существования речи в кино
- б) Может. На свое усмотрение.
- с) Не может не при каких обстоятельствах
- д) Не может ничего «порезать», но в исключительных случаях может попросить сценариста/драматурга видоизменить не понравившиеся фразы

2. Горизонтальные шумы. Что это?

- а) Видимые шумы на горизонте
- б) Только горизонтально распределяющиеся
- с) Внутрикадровые шумы, синхронно сопровождающие движение персонажей и предметов
- д) Шумы, связанные с транспортом

3. Чем отличается звуковая атмосфера в реальной жизни от атмосферы в фильме?

- а) Атмосфера в фильме более аскетична, чем атмосфера в реальной жизни
- б) Атмосфера в фильме всегда должна иметь внутреннюю линию развития, в отличие от атмосферы в реальной жизни, которая долгое время может находится статичной
- с) Атмосфера в фильме это всегда копия атмосферы взятой из реальной жизни
- д) Атмосфера в фильме более насыщена и гиперболизирована чем атмосфера в реальной жизни

Примерный перечень тем докладов:

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 перечень вопросов к зачету:

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.
11. Формы сотрудничества с актером.
12. Этапы работы над мизансценой.
13. Декорация как игровая площадка актерского действия.
14. Понятие о кадре.
15. Киномонтаж в общей системе выразительных средств киноискусства.
16. Драматургическая композиция монтажа.
17. Практическое осуществление цветового замысла.
18. Разбор и трактовка литературного произведения, и переложение в схему инсценировки
19. Анализ драматургического материала.
20. Разработка отдельных характеров и сцен.
21. Формирование и воплощение режиссерского замысла.
22. Совместная работа над конкретизацией этого замысла с оператором, художником, композитором.
23. 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)
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	12	1	12
Доклад	16	1	16
ИТОГО в рамках текущего контроля	28 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	26	1	26
ИТОГО в рамках текущего контроля	42 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. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2019. - 469 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. 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.-URL: <https://e.lanbook.com/book/115959> - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/book/115959>
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. Кино США: режиссерская энциклопедия / Т. Н. Ветрова, А. Н. Дорошевич, И. А. Звездинцева, 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>
6. 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. 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_Batrakov_Rezhissura_audiovizualnogo_proizvedeniya_UP_2018.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

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

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

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 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.

В рамках занятий проходят дискуссии, посвященные пониманию изученного материала. Дискуссия - обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов несколькими лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения.

Примерный перечень тем дискуссионных вопросов:

1. Режиссерская трактовка образов-характеров.
2. Формы сотрудничества с актером.
3. Эстетические поиски в кинематографе
4. Внутрикадровый монтаж.
5. Поэтические формы в кинематографе
6. Портрет человека как фиксация биографии народа.
7. Образ как утверждение нравственных и духовных ценностей и др.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

1. оценку работы на занятиях;
2. проверка и обсуждение работ студентов;
3. зачет.

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