

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 режиссуры игрового фильма»

Наименование ОПОП: Артист драматического театра и кино

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры игрового кино

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

в том числе: контактная работа: 18,3 час.

самостоятельная работа: 53,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	8
выполнение тестового задания	8
посещение занятий	8
презентация (доклад)	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

Рабочая программа дисциплины «Основы режиссуры игрового фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Артист драматического театра и кино» по специальности 52.05.01 Актерское искусство

Составитель(и):

С.М. Овчаров, профессор кафедры режиссуры игрового кино, заслуженный деятель искусств РФ

Н.В. КОтяш, доцент кафедры режиссуры игрового кино

Рецензент(ы):

Нурисламов И.В., кинорежиссер, сценарист, актер

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н.В. Шнейдер

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 комплекс знаний о методах, приемах и выразительных средствах режиссуры, сформировать практические навыки работы с членами творческо-производственного коллектива в процессе создания игрового фильма; познакомиться с основами профессии кинорежиссёра.

Задачи дисциплины:

1. Изучить этапы работы над фильмом с точки зрения режиссера.
2. Сформировать представление о целях, задачах, средствах и принципах режиссерской деятельности.
3. Сформировать навыки критического анализа экспликации режиссерского сценария, позволяющего проследить весь путь создания работы от замысла до окончательного воплощения на площадке и на экране.
4. Приобрести навыки эффективного сотрудничества и партнерства с режиссером и членами творческо-производственного коллектива в процессе работы над ролью.

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:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Исполнительская практика

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-исполнительский.

ПК-2 — Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.

ПК-2.1 — Анализирует роль различных специалистов, участвующих в создании произведения кино- и театрального искусства.

Знает: основы режиссуры; роль режиссера при создании аудиовизуального произведения

Умеет: анализировать роль различных специалистов, участвующих в создании игрового фильма; вклад режиссера в создание произведения киноискусства

Владеет: навыками анализа режиссерских решений и стиля

Вид деятельности: творческо-исполнительский.

ПК-2 — Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.

ПК-2.2 — Работает над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве исполнителями других ролей.

Знает: сущность и специфику работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; основы выстраивания творческой дискуссии с

режиссером

Умеет: работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; выражать свою позицию относительно режиссерского видения роли

Владеет: навыками работы в творческом коллективе, целенаправленно и продуктивно взаимодействуя с партнерами; терминологией режиссерского разбора

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: 18,3 час.

самостоятельная работа: 53,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	8	Итого
Лекции	4	4
Практические	12	12
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	49,5	49,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Кинематограф

Тема 1. 1. Кинорежиссура как творческая и духовная деятельность

Место кинематографа в системе аудиовизуальных искусств. Современный кинопроцесс. Связь кино, видео и других аудиовизуальных искусств. Проблема границ. Влияние медиа на эстетику современного кино.

Раздел 2. Работа режиссера в процессе создания АВП

Тема 2. 1. Подготовка режиссера к съемкам

Литературный и постановочный сценарий. Принципы композиции отдельных элементов сценария. Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета. Режиссерская экспликация.

Тема 2. 2. Работа режиссера как руководителя коллективного творческого процесса

Режиссер как организатор творческого процесса. Профессиональные качества режиссера. Работа режиссера с драматургом, оператором, художником, звукорежиссером, актером. Второй режиссер.

Тема 2. 3. Особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период и после его окончания

Характер и построение актерского образа. Такт и тактика в работе с актером. Формы сотрудничества с актером. Мизансцена и мизанкадр. Киномонтаж в общей системе выразительных средств киноискусства. Создание звукозрительного образа. Превращение

фрагмента литературного произведения в кинофильм. Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении фильма.

Тема 2. 4. Работа режиссера с актером

Характер и построение актерского образа. Такт и тактика в работе с актером.

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	Кинематограф	1	0	0	0	0	0	1
1.1	Кинорежиссура как творческая и духовная деятельность	1	0	0	0	0	0	1
2	Работа режиссера в процессе создания АВП	3	0	0	12	0	0	15
2.1	Подготовка режиссера к съемкам	1	0	0	4	0	0	5
2.2	Работа режиссера как руководителя коллективного творческого процесса	2	0	0	4	0	0	6
2.3	Особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период и после его окончания	0	0	0	2	0	0	2
2.4	Работа режиссера с актером	0	0	0	2	0	0	2
	ВСЕГО	4	0	0	12	0	0	16

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы режиссуры игрового фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Подготовка режиссера к съемкам	3
2	Работа режиссера как руководителя коллективного творческого процесса	3
3	Особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период и после его окончания	1,5
4	Работа режиссера с актером	1,5

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 режиссуры игрового фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	8
выполнение тестового задания	8
посещение занятий	8
презентация (доклад)	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.2.1. Примеры тестовых заданий

1. Дубль – вариант в кино – это:

съемка нескольких близнецов

съемка среднего, крупного, общего планов в ином исполнении, чем в других дублях

съемка близнецов – дублеров

2. Внутренний жест – это:

спрятанный под одеждой актера жест

жест актера в интерьере

внутреннее действие актера

3. Темпо-ритм – это:

быстрый ритм

столкновение видимого и скрытого переживания, энергии, действия

медленный ритм

4. Контрапункт – это:

Столкновение противоположных визуального и звукового образов для рождения третьего образа фильма

отсутствие смысла

финал фильма

5. Кинопробы – это:

пробы еды в кино

выбор актеров на роли, создание актерского ансамбля

встреча спонсоров фильма

6. Внутренний конфликт героя – это:

заряженность на столкновение, конфликт темы и контртематки в душе героя, борьба с самим собой

зажатость актера
склонность к наигрышу

7. Коллизия в кино – это:

открытый конфликт

кульминация роли

скрытый конфликт, влияющий на действия героев, когда один об наличии причины конфликта не знает

8. Кинопробы игрового фильма бывают

до написания литературного сценария

в подготовительном периоде

в монтажном периоде

9. Репетиционный период создания игрового фильма бывает:

до написания литературного сценария

после монтажно–тонировочного периода

в подготовительный период

6.2.2 Презентация (доклад) – премиальные баллы.

Примерные темы презентаций (докладов):

1. Работа режиссера с драматургом.

2. Работа режиссера с оператором.

3. Работа режиссера с художником.

4. Работа режиссера с звукорежиссером.

5. Работа режиссера с актером.

6. Второй режиссёр.

6.2.3. Примеры творческих заданий

Задание 1. Анализ режиссерского решения и стиля аудиовизуального произведения.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

6.3.1. 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 кш искусства.

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.

6.3.2. Практические задания к зачету по дисциплине

1. Определение жанра неигрового фильма.
2. Выявление драматургических элементов.
3. Установление приемов художественной выразительности.
4. Анализ режиссерского решения и стиля аудиовизуального произведения.

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			
Посещение занятий	6	8	48
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение тестового задания	10	1	10
Выполнение творческого задания	12	1	12
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Презентация (доклад)	10	1	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. Екатеринбургская ; 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. Васильев, В. Е. Кинорежиссура : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатеринбургская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 260 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-511-2. - Текст : электронный.
https://elib.gikit.ru/books/pdf/2022/Uchebnaja_literatura/Vasilev_Ekaterininskaja_Kinorezhissura_UP_2022_1.pdf
3. Васильев, В. Е. Кинорежиссура : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатеринбургская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 260 с. - ISBN 978-5-94760-511-2. - Текст : непосредственный
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/94221/#3>
5. Солдатенков, П. Я. Работа режиссёра с актёром и неактёром в образной телевизионной документалистике [Электронный ресурс] : учебное пособие по специальности 070601 «Режиссура кино и телевидения» / П. Я. Солдатенков ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2014. - 65 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000221.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания
4. образовательный, энциклопедический, научно-исследовательский проект «Чапаев»
5. База данных "Кинопоиск"

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows
Microsoft Office

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>

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

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

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

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>

База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.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 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.

Примерные темы дискуссионных вопросов:

1. Режиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-,

видео- и телефильма.

2. Режиссура как руководство коллективным творческим процессом.

3. Профессиональные качества режиссера.

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.