

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 «Режиссура игрового фильма»

Наименование ОПОП: Режиссер игрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры игрового кино

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1431 астроном. час. / 53 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 754,2 час.

самостоятельная работа: 676,8 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активность участия в занятии	2,3,4,5,6,7,8
активность участия в занятии (дискуссии, практические задания, и т.д.)	1
выполнение контрольной работы	2,3,6
выполнение контрольной работы	3,6
выполнение творческих заданий	1,2,3,4
выполнение творческого задания	5,6,7,8
выполнение творческого задания	6
выполнение тестового задания	1,5,6,7,8
выполнение тестовых заданий	2,3,4
выполнение контрольной работы	2
курсовой проект	5,7
посещаемость	3,4,5,6,7
посещаемость занятий	1,2
посещаемость и активность на занятиях	1,2,3,4,5,6,7,8
посещение занятий	8
презентация (доклад)	1,2,3,4,5,6,7,8
премиальные баллы	1,2,3,4,5,6,7,8

премиальные баллы	1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6, 6,7,7,8,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1,3,6,7,8
зачет с оценкой	2,4,5
курсовой проект	5,7

Рабочая программа дисциплины «Режиссура игрового фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер игрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

В.Е. Татарский, старший преподаватель кафедры режиссуры игрового кино

Рецензент(ы):

Е.Г. Плугатырева, профессор, лауреат госпремии РФ

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А. М. Антонов

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:

профессиональная подготовка обучающихся к самостоятельной творческой деятельности в сфере создания аудиовизуальной продукции, аккумулирующей в художественной форме социально и личностно значимый опыт познания мира, способностей руководить творческим коллективом, формировать цели команды, направленные на максимально полное воплощение художественного замысла.

Задачи дисциплины:

1. Научиться грамотному составлению развернутой режиссерской экспликации.
2. Сформировать навыки критического анализа экспликации, режиссерского сценария, позволяющего проследить весь путь создания работы от замысла до окончательного воплощения на площадке и на экране.
3. Научиться создавать новый художественно значимый продукт.
4. Научиться использовать средства художественной выразительности в процессе создания аудиовизуального произведения.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части 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

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Универсальные компетенции

УК-2 — Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-2.2 — Определяет и анализирует основные этапы и особенности творческо-производственного процесса создания игрового кино- и телефильма.

Знает: этапы и особенности творческо-производственного процесса создания игрового кино- и телефильма

Умеет: определять этапы и анализировать особенности создания игрового кино- и телефильма на различных этапах творческо-производственного процесса

Владеет: навыками разработки и реализации проектов в своей профессиональной деятельности

УК-3 — Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

УК-3.1 — Планирует достижение поставленной цели в виде конкретных заданий, формирует состав команды.

Знает: функциональные и ролевые критерии отбора участников творческой команды

Умеет: планировать процесс создания аудиовизуального произведения

Владеет: навыком формирования творческой команды для создания аудиовизуального произведения

УК-3.2 — Организует и руководит работой команды для достижения поставленной цели.

Знает: основы режиссерского мастерства, принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта

Умеет: организовывать работу съемочной группы

Владеет: навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта, навыками руководства творческими и производственными процессами создания игрового фильма

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

ОПК-3.3 — Анализирует произведения литературы и искусства на основе теоретических знаний, применяя принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники).

Знает: источниковую базу, необходимую для комплексного анализа произведений литературы и искусства

Умеет: анализировать произведения литературы и искусства, применяет принципы подбора и исследования контекстных материалов

Владеет: навыком анализа произведений литературы и искусства

ОПК-4 — Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.

ОПК-4.2 — Воплощает творческие замыслы, используя стилистику, приемы, традиции, характерные для отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры.

Знает: тенденции и направления развития кинематографа; стилистику, приемы, традиции, характерные для отечественной школы игрового кино

Умеет: анализировать стилистику аудиовизуальных произведений

Владеет: стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы игрового кино, мирового кинематографа

ОПК-5 — Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности.

ОПК-5.1 — Разрабатывает концепцию и проект аудиовизуальных произведений различных жанров на основе полученных знаний в области культуры, искусства и навыков творческо-производственной деятельности.

Знает: закономерности разработки и особенности создания игрового кино- и телефильма-от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового продукта

Умеет: разрабатывать концепцию и проект игрового кино- и телефильма

Владеет: навыками разработки аудиовизуального произведения с учетом знаний особенностей творческо-производственного процесса создания игрового кино- и телефильма

ОПК-6 — Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.

ОПК-6.2 — Реализует творческий проект, обеспечивая выполнение поставленных задач на основе мониторинга работы членов творческой группы и своевременного реагирования на существенные отклонения.

Знает: методы организации творческой деятельности коллектива

Умеет: осуществлять мониторинг работы съемочной группы

Владеет: навыками постановки профессиональных задач, осуществления своевременного контроля

ОПК-6.1 — Определяет и направляет работу творческо-производственного коллектива

на основе совместного обсуждения целей и направлений деятельности для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения.

Знает: специфику управления творческим коллективом, функциональные обязанности членов творческо-производственного коллектива

Умеет: объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

Владеет: навыками формирования стратегий работы творческо-производственного коллектива, используя творческий потенциал членов съемочной группы

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен создавать художественно значимый продукт творческой деятельности как новый эстетический объект .

ПК-1.1 — Определяет и анализирует сверхзадачу автора, формулирует собственную художественную идею по созданию игрового кино-, телефильма, оценивает актуальность нового проекта, его художественную ценность и востребованность.

Знает: критерии оценки актуальности новых проектов игровых кино- и телефильмов, их художественной ценности и востребованности

Умеет: формулировать собственные художественные идеи

Владеет: навыками определения сверхзадачи при создании аудиовизуального произведения, оценки художественной ценности и актуальности создаваемого проекта

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен создавать художественно значимый продукт творческой деятельности как новый эстетический объект .

ПК-1.2 — Определяет драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки игрового кино-, телефильма, разрабатывает режиссерский сценарий игрового кино-, телефильма .

Знает: теоретические основы, определяющие стилистические признаки аудиовизуальных произведений

Умеет: определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение и стилевые признаки фильма; разрабатывать режиссерский сценарий игрового кино- и телефильма

Владеет: навыками определения концепции будущего аудиовизуального произведения

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен создавать художественно значимый продукт творческой деятельности как новый эстетический объект .

ПК-1.3 — Применяет знания технологии создания игрового кино-, телефильма в производственной деятельности, проявляет креативность профессионального мышления, находит нестандартные художественно-технические решения.

Знает: технологию создания игрового кино- и телефильма

Умеет: анализировать технологии создания игрового кино- и телефильма

Владеет: навыками организации продуктивного творческого процесса в ходе создания и разработки игрового фильма

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1431 астроном. час. / 53 зач.ед.
 в том числе: контактная работа: 754,2 час.
 самостоятельная работа: 676,8 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	2,3,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1,3,6,7,8
зачет с оценкой	2,4,5
курсовой проект	5,7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	Итого
Лекции	12	12	12	12	0	0	0	0	48
Практические	60	60	72	72	84	84	96	96	624
Индивид. занятия	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Консультации	2	3	3	2	4	3	4	2	23
Самостоятельная работа	28	46	42	62	87	69	83	112	529
Самостоятельная работа во время сессии	25	7,6	25	7,6	7,6	25	25	25	147,8
Итого	133	134,6	160	161,6	188,6	187	214	241	1419,8

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Кинематограф

Тема 1. 1. Кинорежиссура как творческая и духовная деятельность

Кинематограф как синтез искусств. Многогранность профессии режиссера.

История кино сквозь общую историю искусств. Связь киноискусства с литературой, живописью, театром, музыкой. Принципы работы съемочной группы. Подходы к распределению функционала на съемочной площадке.

Раздел 2. Режиссерская концепция

Тема 2. 1. Сценарий. Построение драматического произведения

Профессия кинодраматург. Закон конфликта. Работа со сценаристом над оригинальным сценарием. Драматическое действие. Единство в свете кульминации.

Тема 2. 2. Замысел

Поиск оригинальной идеи сценария. Экранизация. Особенности в работе с таким материалом. Реальные события современности, как один из источников поиска сценарной идеи. Исторические события. Особенности в работе с таким материалом. Личный опыт как один из важнейших компонентов в процессе формирования замысла. Проблема новизны и узнаваемости. Диалектика этих категорий. Вторые линии и подсюжеты. Их значение для основного сюжета сценария.

Жанры и основные категории фильмов. Отличие кинофильмов от телефильмов. Особенности короткометражной истории. Особенности драматургии телесериала. Экранная правда, степень условности и интонация.

Тема 2. 3. Характер

Понятие характера. Три стороны характера. Создание героя. Идентификация или сопереживание. Мотивировка. Внешняя и внутренняя. Конфликт. Внешний и внутренний.

Четыре необходимые группы качеств центральных персонажей в современной

американской кинодраматургии: Герой, Антагонист, Соратник, Предмет любви.

Второстепенные персонажи.

Тема 2. 4. Тема и идея

Понятие темы и идеи. Их сходство и различия. Особенности Формирования.

Тема 2. 5. Композиция кинофильма

Трехчастная (трехактная) форма изложения истории как сложившаяся универсальная структура в кинодраматургии.

Задачи 1-го акта.

- Представление героя.
- Критические обстоятельства, предполагающие конфликт и драматическое развитие событий.

- Представление Антагониста, или противостоящей герою силы, воплощенной в чем-либо.

- Первоначальная альтернатива – возможное, часто ложное развитие событий, создающих угрозу герою.

Задачи 2-го акта.

- Обострение проблем героя.

- Развитие всех конфликтов в сторону предельного напряжения.

Задачи 3-го акта.

- Точка кульминации.

- Эффект развязки.

- Разрешение проблем.

Экспозиция. (Специфика первых 10-ти страниц). Развитие действия. Поворотные пункты. Кульминация. Обрисовка образа. Диалог. Зритель.

Тема 2. 6. Форма записи

Основные принципы написания сцен. Формат записи киносценария

Тема 2. 7. Драматургия и режиссерская концепция

Режиссерская разработка в зависимости от драматургии киносценария

Тема 2. 8. Драматургия и операторское изобразительное решение

разработка операторского изобразительного решения фильма в зависимости от драматургии киносценария.

Тема 2. 9. Драматургия и монтаж

Монтажное решение фильма в зависимости от драматургии киносценария

Тема 2. 10. Ритм

Ритм как характеристика диалектического процесса становления и распада явлений. Ритм в явлениях природы, деятельности человека, эмоций, трудовых процессов.

Основные виды понимания ритма и соответствующая им систематизация принципов ритмической композиции.

- Ритм как смена фаз напряжения во взаимодействии противоречий (динамическая основа концепции ритма).
- Ритм как гармоническая смена и взаимодействие комплексов противоположностей.

Раздел 3. Работа режиссёра с актером

Тема 3. 1. Характер и построение актерского образа

Основы динамики и выразительности характера.

- Психологический конфликт как конфликт различных концепций норм этики и морали внутри единого сознания.

- Определяющее значение взаимодействия этих концепций для характера.

- Значение их соотношений как основы личного действия и поступка.

Рельефность характера.

- Проблема «доброе» и «злого».

- Что по существу означает формула: «ищи в злом, где он добрый» и «в добром, где он злой».

Движение и развитие характера.

- Построение отрывка и роли.
- Внутренний рисунок.
- Внешний рисунок.
- Внешность. Жест. Мимика. Интонация.
- Анализ образов.

Тема 3. 2. Работа с актером

Такт и тактика в работе с актером. Формы сотрудничества с актером.

- Выбор актера, экспозиция пьесы и роли.
- Специфическая форма изложения актеру режиссерского плана и намерений.
- Пробы актеров.
- Особенность творчества киноактера. Работа актера в эпизоде и в кадре.
- Импровизация в работе киноактера.
- "Однопремьерность" в творчестве киноактера.

Работа с актером над ролью и на репетициях. Работа с детьми. Работа с актерами - исполнителями эпизодических ролей. Работа с массовой. Работа с исполнителем роли - неактером (типажом). Работа с животными. Практикум и практическая работа студентов режиссерского отделения над постановкой этюдов, с использованием своих сокурсников в качестве актеров.

Раздел 4. Монтажно-композиционное решение фильма

Тема 4. 1. Мизансцена и мизанкадр

Мизансцена и место действия.

- Мизансцена как выразительное движение, развернутое в пространстве.
- Взаимная обусловленность мизансцены и места действия. Место действия как источник потенциальных мизансцен.
- Кинематографическая круговая (многоточечная) мизансцена в отличие от театральной мизансцены.
- Этапы работы над мизансценой. Разработка эскизов декорации. Декорация как игровая площадка актерского действия.
- Освоение съемочного объекта. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены во всех деталях.
- Основные виды мизансцены (монтажная, динамическая, глубинная, комбинированные формы). Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра.

Понятие о кадре.

- Общий план. Средний план. Крупный план. Панорама.
- Краткий разбор примеров из области живописи и фотографии.
- Стадиальная связь кадра и монтажа. Отличие кадра от станковой картины. Поиски кадра и построение кадра. Образность жеста, образность мизансцены, образная композиция кадра, образность монтажного хода.
- Анализ образов из кинофильмов. Практические занятия по композиции кадра. Работа режиссера и оператора над мизансценой на съемке. Кинокадр как часть единой актерской сцены.

Тема 4. 2. Раскадровка и работа с камерой

Раскадровка и схема съёмки.

Кадр и кадрование.

- Крупность кадра и монтажный стиль повествования.
- Фокусное расстояние объектива (Оптика).
- Композиция кадра.
- Перспектива.
- Верхний и нижний ракурс.
- Кадр как часть безграничного мира.

Правила монтажности кадров

Оси взаимодействия и управление ими.

- «Восьмёрка».
- Ось взаимодействия.
- Мастер-план и пространство сцены.
- Пересечение осей взаимодействия и опорная камера.
- Технология раскадровки многофигурных сцен.

Разработка мизансцен относительно камеры.

- Мизансцена и мизанкадр
- Открытая и закрытая кадровка
- Внутрикадровый монтаж
- Создание глубины кадра
- Глубинная мизансцена
- Взаиморасположение персонажей в мизансцене
- Зоны света и тени

Панорама и движение камеры

- Назначение и применение панорам и движения камеры
- Виды панорам
- Параллакс и передний план при движении камеры
- Движение камеры относительно персонажей
- Движение камеры между разными монтажными кадрами
- Координация движения камеры и движения персонажей

Принципы работы над схемой съёмки

- Основной подход к схеме съёмки
- Принцип ключевых кадров
- Технология создания схемы съёмки
- Оформление и использование схемы съёмки

Тема 4. 3. Драматургия киномонтажа

Киномонтаж в общей системе выразительных средств киноискусства. Монтаж как средство эмоционально-драматического изложения идеи (сверхзадачи фильма) через сюжет, переложенный в чередование звукозрительных образов. Драматургическая композиция монтажа. Кадр и план. Однокадровые сцены в немом и звуковом кино. Монтаж движения и статики. Последовательный и параллельный монтаж. Дистанционный монтаж. Монтаж диалога («восьмерка»).

Тема 4. 4. Звук в кино

Понятие о звукозрительном контрапункте. Внекомпозиционная синхронность. Асинхронность. Композиция синхронности. Синхронность звука и изображения через общность образа. Музыкальная роль пейзажа. Создание звукозрительного образа.

Перезапись:

- Переапись как технический процесс.
- Переапись как творческий процесс окончательного установления звукозрительного контрапункта и звукозрительной полифонии.
- Практика перезаписи.

Тема 4. 5. Цветовая драматургия фильма

Понятие о черно-белом кинематографе как о цветовом кинематографе ограниченной палитры. Опыт светописи и цветописи черно-белого кино и его значение для цветового кинематографа. Цветовая окрашенность, цветовая образность и цветовая символика. Понятие о ключевой тональности. Понятие о цветовом лейтмотиве. Цветовая композиция фильма.

Практическое осуществление цветового замысла. 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.

Тема 4. 6. Превращение фрагмента литературного произведения в кинофильм

Разбор и трактовка вещи. Переложение в схему инсценировки. 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.). Этапы формирования 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 стилевых особенностей и приемов съемки с оператором.

- Работа над эскизами декораций.

- Определение изобразительного решения фильма в целом и каждого эпизода как части целого.

Режиссерская трактовка образов-характеров. Процесс становления и развития этих образов, определение роли каждого в раскрытии основного конфликта.

Раздел 5. Производство АВП

Тема 5. 1. Взаимодействие режиссера и других творческих работников

Режиссер и сценарист. Режиссер и оператор. Режиссер и композитор. Режиссер и художник. Режиссер и актер. Режиссер и режиссерская группа. Режиссер и цеха.

Тема 5. 2. Режиссер на производстве

Режиссерский сценарий. Подготовительный период. Репетиционный период. Производственно-съемочный период. 5. Монтажно-тонировочный период. Выпуск картины.

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	6	0	0	6	0	0	12
1.1	Кинорежиссура как творческая и духовная деятельность	6	0	0	6	0	0	12
2	Режиссерская концепция	42	0	0	258	0	24	324
2.1	Сценарий. Построение драматического произведения	6	0	0	54	0	6	66
2.2	Замысел	4,5	0	0	30	0	0	34,5
2.3	Характер	4,5	0	0	20	0	0	24,5
2.4	Тема и идея	3	0	0	10	0	6	19
2.5	Композиция кинофильма	6	0	0	40	0	0	46
2.6	Форма записи	3	0	0	20	0	0	23
2.7	Драматургия и режиссерская концепция	3	0	0	12	0	6	21
2.8	Драматургия и операторское изобразительное решение	3	0	0	24	0	0	27
2.9	Драматургия и монтаж	3	0	0	24	0	0	27
2.10	Ритм	6	0	0	24	0	6	36
3	Работа режиссёра с актером	0	0	0	84	0	6	90
3.1	Характер и построение актерского образа	0	0	0	32	0	0	32
3.2	Работа с актером	0	0	0	52	0	6	58
4	Монтажно-композиционное решение фильма	0	0	0	180	0	12	192
4.1	Мизансцена и мизанкадр	0	0	0	30	0	0	30
4.2	Раскадровка и работа с камерой	0	0	0	30	0	0	30
4.3	Драматургия киномонтажа	0	0	0	24	0	6	30
4.4	Звук в кино	0	0	0	32	0	0	32
4.5	Цветовая драматургия фильма	0	0	0	32	0	0	32
4.6	Превращение фрагмента литературного произведения в кинофильм	0	0	0	32	0	6	38
5	Производство АВП	0	0	0	96	0	6	102
5.1	Взаимодействие режиссера и других творческих работников	0	0	0	40	0	0	40

5.2	Режиссер на производстве	0	0	0	56	0	6	62
	ВСЕГО	48	0	0	624	0	48	720

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Кинорежиссура как творческая и духовная деятельность	6
2	Сценарий. Построение драматического произведения	54
3	Замысел	30
4	Характер	20
5	Тема и идея	10
6	Композиция кинофильма	40
7	Форма записи	20
8	Драматургия и режиссерская концепция	12
9	Драматургия и операторское изобразительное решение	24
10	Драматургия и монтаж	24
11	Ритм	24
12	Характер и построение актерского образа	32
13	Работа с актером	52
14	Мизансцена и мизанкадр	30
15	Раскадровка и работа с камерой	30
16	Драматургия киномонтажа	24
17	Звук в кино	32
18	Цветовая драматургия фильма	32
19	Преобразование фрагмента литературного произведения в кинофильм	32

20	Взаимодействие режиссера и других творческих работников	40
21	Режиссер на производстве	56

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 «Режиссура игрового фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активность участия в занятии	2,3,4,5,6,7,8
активность участия в занятии (дискуссии, практические задания, и т.д.)	1
выполнение контрольной работы	2,3,6
выполнение контрольной работы	3,6
выполнение творческих заданий	1,2,3,4
выполнение творческого задания	5,6,7,8
выполнение творческого задания	6
выполнение тестового задания	1,5,6,7,8
выполнение тестовых заданий	2,3,4
выполнение контрольной работы	2
курсовой проект	5,7
посещаемость	3,4,5,6,7
посещаемость занятий	1,2
посещаемость и активность на занятиях	1,2,3,4,5,6,7,8
посещение занятий	8
презентация (доклад)	1,2,3,4,5,6,7,8
премиальные баллы	1,2,3,4,5,6,7,8
премиальные баллы	1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1,3,6,7,8
зачет с оценкой	2,4,5
курсовой проект	5,7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень тем дискуссионных вопросов:

1. Эстетические критерии художественной выразительности экранного творчества.
2. Влияние различных элементов фильма на сознание и подсознание.
3. Монтаж как метод, средство и набор приемов структурирования художественной информации.

4. Режиссерское решение пространства.
5. Особенности съемочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров.

В ходе практических занятий студенты выполняют творческие задания. Творческие задания – это такие учебные задания, которые требуют от студентов не только воспроизведения полученной информации, но и творчества. Они помогают реализовать и раскрыть творческие возможности студентов. Творческие задания представляют собой монтаж аудиовизуального произведения. Темы творческих заданий определяются педагогом индивидуально, в зависимости от уровня подготовки и состава учебной группы.

Примерный перечень творческих заданий:

1. Фильм-зарисовка.
2. Кинопортрет.
3. Кинорепортаж.
4. Киноочерк
5. Раскадровка
6. Режиссерский разбор и т.д.

Во втором, третьем и шестом семестре студенты выполняют контрольную работу, которая представляет собой средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Контрольная работа, по усмотрению преподавателя может представлять собой либо аудиовизуальное произведение, либо письменную работу. Темы аудиовизуальных произведений определяются педагогом индивидуально, в зависимости от уровня подготовки и состава учебной группы.

Примерные темы контрольной работы во втором семестре:

1. Создание аудиовизуального произведения на тему, предложенную преподавателем
2. Этюд на натуре “Встреча”
3. Этюд в интерьере “Гость”

Примерные темы контрольной работы в третьем семестре:

1. Параллельный монтаж.
2. Интерпретация отношений и пространства с помощью оптики.
3. Монтаж по фазе движения.
4. Открытая кадровка.

Примерные темы контрольной работы в шестом семестре:

1. Режиссерский сценарий
2. Создание аудиовизуального произведения на тему, предложенную преподавателем (на создание атмосферы и т.д.).

Тестовое задание представляет собой стандартизированное, краткое испытание, представляющее собой выбор ответов из предложенных к вопросу.

Примеры тестовых заданий:

Кинорежиссер Артаваз Пелешян, автор работы:

Монтажная теория в кино

Продюсерство в СССР

Актерство без режиссера

Музыка и цирк

Если у актера неверное отношение к партнеру, режиссер должен:

сделать замечание партнеру

изменить мизансцену

уточнить исходные предлагаемые обстоятельства}

Что обозначает термин «ассоциативный монтаж»?

Монтаж кадров сцены фильма чередующиеся с кадрами воспоминаний героев этой сцены
Столкновение двух или более логически несвязанных кадров, рождающих дополнительные смыслы

Монтаж кадров игрового фильма с хроникальными кадрами

В чем крылась первостепенная проблема отсутствия звука в немых фильмах?

Режиссеры и актеры того времени считали звук не нужным кинематографу

Отсутствие звукозаписывающих студий

Отсутствие доступной технологии записи и синхронного воспроизведения звука

В отсутствии квалифицированных звукооператоров

В кинематографе США, в 60-е годы XX века, появилось течение, оппозиционное по отношению к голливудской индустрии зрелищ, — «нью-йоркская школа». Эти режиссеры разрабатывали в своих фильмах принцип достоверного, отчасти игрового, отчасти репортажно-документального изображения повседневной жизни простых людей. Кто из этих режиссеров не входил в это сообщество кинематографистов?

Дж. Кассаветес

Ш. Кларк

Р. Корман

Ф. Коппола

Фабула в пьесе братьев Пресняковых «Изображая жертву» восходит к трагедии

Эсхилла

Софокла

Шекспира

Шиллера

Примерный перечень тем докладов (для дополнительного задания):

1. Режиссер как организатор творческого процесса.

2. Профессиональные качества режиссера.

3. Работа режиссера с сценаристом.

4. Работа режиссера с композитором

5. Работа режиссера с оператором.

6. Работа режиссера с художником.

7. Работа режиссера с звукорежиссером.

8. Работа режиссера с актером.

9. Второй режиссер.

10. Режиссер и режиссерская группа.

11. Режиссер и цеха.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине предусмотрены следующие виды оценочных средств промежуточной аттестации:

- зачет с оценкой;

- экзамен.

Экзамен в первом семестре проходит в виде устного ответа на вопросы экзаменационного билета, защиты законченного сценария этюда на выбранную тему, защиты законченного смонтированного этюда.

Зачет с оценкой во 2 семестре проходит в виде устного ответа на вопросы экзаменационного билета, в форме защиты контрольных работ, созданных в виде аудиовизуальных произведений

(АВП).

Примерные темы АВП для зачета с оценкой во втором семестре:

1.Этюд на натуре “Встреча”

2.Этюд в интерьере “Гость”

Экзамен в 3 семестре проходит в форме защиты контрольных работ, созданных в виде законченных учебных работ и защиты проекта первой курсовой работы.

Примерные темы учебных работ для экзамена в третьем семестре:

1.Параллельный монтаж.

2.Интерпретация отношений и пространства с помощью оптики.

3.Монтаж по фазе движения.

4.Открытая кадровка.

Зачет с оценкой в 4 семестре проходит в виде устного ответа на вопросы экзаменационного билета и защиты смонтированной (без озвучания) первой курсовой работы.

В 5 семестре зачет с оценкой представляет собой защиту полностью готового первого курсового фильма и готового литературного сценария второй курсовой работы.

В 6 семестре экзамен проходит в форме защиты контрольной работы, созданной в виде проекта второй курсовой работы.

В 7 семестре экзамен проходит в виде защиты второго курсового фильма и ответов на вопросы по выполненной курсовой работе.

В 8 семестре экзамен проходит в виде защиты проекта ВКР.

Примерный перечень вопросов к экзамену в 1 семестре:

1.Сходство и различие театральной и кинорежиссуры

2.Актерское мастерство в создании кинообразов и театральных ролей.

3.Построение мизансцены.

4.Литературный и постановочный сценарий.

5.Драматический конфликт в жизни и драматургическом произведении.

6.Два пути композиции характера и драмы.

7.Принципы композиции отдельных элементов сценария

8.Заставка (Титры). Начало. Экспозиция. Разработка. Кульминация. Финал. Концовка (Титры).

9.Монолог и диалог в кино.

10.Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета

11.Поступательно-последовательный ход.

12.Путь простого нагнетания. Саспенс (А.Хичкок).

13.Принцип нарушения инерции поступательного движения и его динамический эффект. Прием «ложного хода».

14.Прием перестановки последовательности. Прием «обратного хода». Другие приемы.

15.Действенность отдельных приемов.

16.Прием «обратного хода» и другие приемы.

17.Режиссерская экспликация

18.Режиссер и драматургический материал.

19.Разработка отдельных характеров и сцен.

20.Построение сцены на прямом и косвенном диалоге.

21.Специфические средства раскрытия внутреннего мира персонажей (внутренний монолог, комментарий, ретроспекция, ассоциативно- зрительные образы и т.п.)

22.Психологический конфликт как конфликт различных концепций норм этики и морали внутри единого сознания.

Теоретические вопросы к зачету с оценкой (2 семестр):

1. Роль кинематографа как нового специфического средства отображения жизни.

2. Трансформация факта в контексте авторской концепции.

3. Жизненные факты как материал художественного мышления.

4. Проблема достоверности.
5. Информационная и эстетическая функции кинодокумента.
6. Проблема отстранения в кинодокументалистике
7. Понятие «интеллектуальный аттракцион».
8. Субъективное и объективное в разных формах игрового кино.
9. Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента.
10. Монтажный и съёмочный фильм.
11. Специфические средства раскрытия внутреннего мира персонажей (внутренний монолог, комментарий, ретроспекция, ассоциативно- зрительные образы и т.п.)
12. Психологический конфликт как конфликт различных концепций норм этики и морали внутри единого сознания.

Теоретические вопросы к зачету с оценкой (4 семестр):

1. Принцип создания художественного образа.
2. Стилизация под документ, как художественный прием в игровом кино.
3. Прямая съёмка.
4. «Привычная» камера.
5. Скрытая камера.
6. Организация события или действия.
7. Использование метода провокации.
8. Работа с актером над ролью и на репетициях.
9. Работа с детьми.
10. Работа с актерами - исполнителями эпизодических ролей.
11. Работа с массовой.
12. Работа с исполнителем роли – не актером (типажом).

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 1			
Обязательная аудиторная работа			
активность участия в занятии (дискуссии, практические задания, и т.д.)	1	26	26
посещаемость занятий	0,5	48	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	10	1	10
выполнение тестового задания	10	1	10
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		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
активность участия в занятии	2	8	16
посещаемость занятий	0,5	48	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение контрольной работы	10	1	10
выполнение творческих заданий	5	2	10
выполнение тестовых заданий	10	1	10
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		
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
активность участия в занятии	2	11	22
посещаемость	0,5	56	28,0

Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	5	1	5
выполнение контрольной работы	5	1	5
выполнение тестовых заданий	10	1	10
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		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
посещаемость	0,5	56	28,0
активность участия в занятии	2	11	22
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение тестовых заданий	10	1	10
выполнение творческих заданий	10	1	10
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		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
посещаемость	0,5	56	28,0
активность участия в занятии	2	11	22
Обязательная самостоятельная работа			
курсовой проект	10	1	10
выполнение тестового задания	10	1	10
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		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			

активность участия в занятии	2	11	22
посещаемость	0,5	56	28,0
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение контрольной работы	5	1	5
выполнение творческого задания	5	1	5
выполнение тестового задания	10	1	10
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		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
посещаемость	0,5	56	28,0
активность участия в занятии	2	11	22
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение тестового задания	10	1	10
курсовой проект	10	1	10
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		
Семестр 8			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	0,5	64	32,0
активность участия в занятии	1	28	28
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение тестового задания	10	1	10
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. Васильев В. Е. Монтаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатеринбургская, Е. А. Свердлов, 2018. - 95 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_Ekaterininskaja_Sverdlov_Montazh_UP_2018.pdf
2. Методические указания по подготовке контрольных работ по дисциплинам, закрепленным за кафедрой режиссуры СПбГИКиТ [Электронный ресурс] : методический материал / С.-Петербург. гос.ин-т кино и тел. ; [сост. А. А. Екатеринбургская]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 10 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Methodicheskaya%20literatura/204_Ekaterininskaja_MU_po_podgotovke_kontrolnyh_rabot.pdf
3. Скороход, Наталья Степановна. Основы кинодраматургии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 52.05.01 "Актерское искусство", 55.05.05 "Киноведение" и дисциплины "Кинодраматургия", 55.05.01 "Режиссура кино и телевидения", 55.05.03 "Кинооператорство", 55.05.04 "Продюсерство", 55.05.02 "Звукорежиссура аудиовизуальных искусств" / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова, 2017. - 112 с.
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017.pdf
4. 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>
5. Режиссура игрового фильма [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке курсовых работ. Направление подготовки: 55.05.01 – Режиссура кино и телевидения / С.-Петербург. гос.ин-т кино и тел. ; [сост. А. А. Екатеринбургская [и др.]]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 23 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Methodicheskaya%20literatura/191_Ekaterininskaja_i_dr_Rezhissura_igrovogo_filma_MU_po_podgotovke_kursovnyh_rabot.pdf
6. Косинова, Марина Ивановна. Как снять шедевр: история создания фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР "Иваново детство", "Андрей Рублёв" [Текст] : научное издание / М. И. Косинова, В. И. Фомин. - Москва : Канон+, 2016. - 592 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Работа режиссёра с актёром и неактёром в образной телевизионной документалистике [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Я. Солдатенков ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и тел. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2014. - 65 с.

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
4. Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Adobe CS6 Master Colection

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>

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

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

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету или экзамену 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.

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 или экзамене;
- выполнять все учебные и курсовые работы (этюды, постановочные проекты, фильмы).

Процесс создания фильма состоит из ряда традиционных этапов: краткое изложение замысла (краткий синопсис), развернутый синопсис, написание литературного сценария, режиссерская разработка, подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период, перезапись, изготовление копий, рекламная компания, премьера, прокат.

Будущий режиссер должен хорошо понимать логику этой последовательности, основывать специфику творческих задач и возможности производства на каждом этапе, свободно владеть разнообразными приемами работы на протяжении всего технологического цикла.

Занятия по схеме “Съемочная площадка” начинаются в 1-м семестре. Данная структура занятия подразумевает следующее:

все студенты группы становятся на время занятия членами импровизированной съемочной группы, распределяя между собой роли (род деятельности) каждого члена реальной съемочной группы. На каждый этюд, который создается в данной структуре, определяются актеры из числа самих студентов и режиссер. Он же и является автором сценария данного этюда. Этюд снимается на видеокамеру одним из студентов. Затем отснятый материал под руководством педагога монтируется. В 1-м семестре должно быть проведено, по крайней мере, несколько таких занятий.

Во 2-м семестре снимаются следующие учебные работы:

- этюд на природе;
- этюд в интерьере.

Темы учебных работ определяются педагогом индивидуально, в зависимости от творческих и производственных возможностей студентов. Приведем несколько примеров тем учебных работ:

1. Учебный съёмочный этюд (на природе) на тему «Встреча»:

- Этюд продолжительностью 3-5 минут.
- Действие разворачивается на природе.
- Основная сюжетная коллизия этюда: встречаются два человека, отношения между

которыми в прошлом (это Прошлое надо придумать) складывались очень непросто. (Как? - Это тоже надо придумать). Теперь от их встречи зависит очень многое в их отношениях, а может, и судьбе. (Естественно, и это должно быть сочинено).

- Основной метод съемки этюда - “восьмёрка”

2. Учебный съёмочный этюд (в интерьере) на тему «Гость»:

- Этюд продолжительностью 3-5 минут.

- Действие разворачивается в интерьере.

- Основная сюжетная коллизия этюда: к персонажу “Хозяин” приходит персонаж “Гость”. Приходит со своей проблемой (трагедией, событием, и т.д.) Ему нужен совет, ему нужно выговориться (возможный вариант - исповедаться в чем-то). Практически вся сцена строится как импровизированный монолог Гостя, соединенный несколькими репликами и молчаливыми реакциями Хозяина.

- Основной метод съемки этюда - “восьмёрка”

В 3-м семестре осуществляется съемка учебных этюдов и поиск или написание сценария первой курсовой работы.

1. Учебные съёмочные этюды (хронометраж 2-3 минуты):

- «Параллельный монтаж»

- «Интерпретация отношений и пространства с помощью оптики»

- «Монтаж по фазе движения»

- «Открытая кадровка»

2. Поиск/написание сценария курсовой работы №1.

Курсовая работа №1: КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ С ОПРАВДАНЫМ МОЛЧАНИЕМ ПЕРСОНАЖЕЙ

- История, в которой персонажи помещены в обстоятельства, при которых они не могут (или нет необходимости) общаться с помощью речи.

- Ориентировочная продолжительность фильма – 8-20 минут.

- Задача раскрыть все взаимоотношения персонажей с помощью действий, визуального ряда и монтажа.

- Наличие мысли в фильме. Что я хочу сказать этой историей?

Этапы, утверждаемые у мастера:

- Литературный сценарий

- Режиссерский сценарий и режиссерская экспликация

- Актерские пробы

- Съёмочные объекты

- Раскадровка

3. Проведение питчинга «в поисках съёмочной группы» для доукомплектования съёмочной группы курсовой работы №1.

4. Подготовка к съемкам курсовой: написание режиссерского сценария, режиссерской экспликации, работа над раскадровкой, подбор актёров, проведение актёрских проб, подбор съёмочных объектов.

В 4 семестре осуществляется следующий вид деятельности:

1. Съёмка и монтаж курсовой работы №1.

2. Разбор смонтированного фильма, корректировка монтажа с мастером, при необходимости – досъёмки и пересъёмки некоторых фрагментов.

Этапы, утверждаемые у мастера:

- Монтаж фильма

На 2,3,6 курсе студенты выполняют контрольную работу, цель которой заключается в систематизации, закреплении и расширении теоретических знаний по специальным дисциплинам. Выполнение контрольной работы способствует углублению теоретических знаний и закреплению умений, полученных в период освоения ОПОП ВО, приобретению навыков практической деятельности, формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных

компетенций.

На третьем курсе (5-й семестр) и на четвертом курсе (7-й семестр) студент осуществляет работу над своими первыми самостоятельными произведениями - Курсовыми фильмами. Они, в идеале, должны быть произведением искусства - пусть и небольшим, скромным по своим производственным возможностям. Поэтому и требования к ним, соответственно, должны быть такими же, как и к любому другому факту профессионального кинотворчества. Подробно о ходе подготовки курсовой работы см. в "Методических рекомендациях по выполнению курсовой работы".

Деятельность студента в 5 семестре:

1. Работа над озвучиванием курсовой работы №1: речевое переозвучивание, работа с композитором, работа со звукорежиссером, перезапись.

2. Поиск материала, работа над сценарием, доработка сценария курсовой работы №2 – **КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ**

Деятельность студента в 6 семестре:

1. Проведение питчинга «в поисках съемочной группы» для доукомплектования съемочной группы курсовой работы №2.

2. Подготовка к съемкам курсовой: написание режиссерского сценария, режиссерской экспликации, работа над раскадровкой, подбор актёров, проведение актёрских проб, подбор съемочных объектов.

Этапы, утверждаемые у мастера:

- Режиссерский сценарий
- Актёрские пробы
- Съёмочные объекты
- Раскадровка

Деятельность студента в 7 семестре:

1. Работа над курсовым фильмом №2:

- Разбор смонтированного фильма, корректировка монтажа с мастером, при необходимости – досъёмки и пересъёмки некоторых фрагментов.

2. Работа над озвучиванием курсовой работы №2:

речевое переозвучивание, работа с композитором, работа со звукорежиссером, перезапись.

Этапы, утверждаемые у мастера:

- Монтаж фильма
- Озвученный фильм

Деятельность студента в 8 семестре:

1. Поиск/написание сценария дипломной квалификационной работы – **КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ** продолжительностью 20 - 30 минут.

2. Проведение питчинга «в поисках съемочной группы» для доукомплектования съемочной группы дипломной квалификационной работы.

3. Подготовка к съемкам ВКР: написание режиссерского сценария, режиссерской экспликации, работа над раскадровкой, подбор актёров, проведение актёрских проб, подбор съемочных объектов.

Этапы, утверждаемые у мастера:

- Литературный сценарий
- Режиссерский сценарий
- Актёрские пробы
- Съёмочные объекты

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

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 режиссерского мышления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

1. оценку работы на занятиях;
2. проверку и обсуждение работ студентов;
3. зачет с оценкой.
4. экзамен.

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