

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 «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 1908 академ. час. / 53 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 996,7 час.

самостоятельная работа: 911,3 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):

Фетинг Ю.Н., доцент кафедры режиссуры игрового кино

Антонов А.М., заведующий кафедрой режиссуры игрового кино

Рецензент(ы):

Лопушанский К.С., профессор, здиРФ, наРФ

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:

1. Развитие творческих данных, позволяющих по собственному замыслу на основе литературного произведения (либо без такового) создавать аудиовизуальное произведение.
2. Формирование умения реализовывать собственный проект, объединяя и направляя творчество всех участников создания художественного аудиовизуального произведения.

Задачи дисциплины:

1. Сформировать представление о создании фильма как синкретичном процессе, в котором в нерасчлененном виде существуют профессиональные навыки четырех дисциплин: режиссуры, сценарного мастерства, техники монтажа и работы с актером.
2. Научиться грамотному составлению развернутой режиссерской экспликации.
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. Научиться создавать новый художественно значимый продукт.
5. 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: правила разработки концепции и проекта игрового кино- и телефильма

Умеет: разрабатывать концепцию и проект аудиовизуального произведения

Владеет: навыком разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения

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: порядок и особенности работы съемочной группы

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: основы работы творческо-производственного коллектива

Умеет: организовывать совместное обсуждение с членами творческой группы и сторонними лицами целей и направлений деятельности по созданию аудиовизуального произведения

Владеет: методологией разработки стратегии работы творческо-производственного коллектива

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 1908 академ. час. / 53 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 996,7 час.

самостоятельная работа: 911,3 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	16	16	16	16	0	0	0	0	64
Практические	80	80	96	96	112	112	128	128	832
Индивид. занятия	8	8	8	8	8	8	8	8	64
Консультации	2	3	3	2	4	3	4	2	23
Самостоятельная работа	38	64	57	85	119	93	112	150	718
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	8,6	33,5	8,6	8,6	33,5	33,5	33,5	193,3
Итого	177,5	179,6	213,5	215,6	251,6	249,5	285,5	321,5	1894,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. ПРОФЕССИЯ - РЕЖИССУРА

Тема 1. 1. Введение. Появление профессии «режиссер».

В чем заключается ремесло кинорежиссера

Тема 1. 2. Режиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-, видео- и телефильма и как руководство коллективным творческим процессом.

Режиссер и творческий коллектив

Тема 1. 3. Сходство и различие театральной и кинорежиссуры.

Сходство и различие театральной и кинорежиссуры.

Тема 1. 4. Разговор со зрителем. Стратегия вовлечения зрителя.

Выбор своей аудитории.

Тема 1. 5. Режиссер как организатор, интерпретатор и сочинитель.

Индивидуальность мира картины. Каковы особенности режиссуры игрового художественного фильма

Тема 1. 6. Основные задачи режиссуры. Что такое интересно рассказанная история?

Эмоция и мысль.

Цели и задачи режиссуры, как интересно подать историю. Эмоция и мысль.

Тема 1. 7. Создание мира фильма. Особенности режиссуры игрового кино.

Создание мира фильма. Особенности режиссуры игрового кино.

Тема 1. 8. Категории времени и пространства в искусстве. Организация пространства и времени в кинофильме.

Категории времени и пространства в искусстве. Организация пространства и времени в кинофильме.

Тема 1. 9. Поиски новых выразительных средств, тем и героев.

Поиск кинематографической выразительности.

Поиски новых выразительных средств, тем и героев.

Поиск кинематографической выразительности.

Преодоление канонов и штампов, новые подходы к созданию экранной реальности.

Тема 1. 10. Роль метафоры в художественном творчестве.

Роль метафоры в художественном творчестве и режиссуре

Тема 1. 11. Основные элементы киноязыка (литература, изображение, звук).

Основные элементы киноязыка (литература, изображение, звук).

Тема 1. 12. Объективная и субъективная точка зрения камеры. Субъективное и объективное киноповествование.

Объективная и субъективная точка зрения камеры. Субъективное и объективное киноповествование.

Тема 1. 13. Кадр и закадровое пространство.

Крупность кадра.

Кадр и закадровое пространство.

Крупности кадра в кинематографе.

Тема 1. 14. Реальное и экранное время. Режиссёрское решение сцены.

Реальное и экранное время, ритм картины, режиссёрское решение сцен.

Раздел 2. ДРАМАТУРГИЧЕСКОЕ КИНОПОВЕСТВОВАНИЕ

Тема 2. 1. Понятие события. Драматургическое строение как цепь событий.

Событие, Экспозиция, Завязка, Конфликт, Развитие конфликта, кульминация и развязка, Драматургическое строение как цепь событий, Роль события в развитии сюжета

Тема 2. 2. Композиция и ритм как способы организации художественного содержания и формы в произведении искусства

Драматургическая композиция киноповествования.

Тема 2. 4. Трёхактная драматургическая конструкция.

Трёхактная конструкция в кинематографе

Тема 2. 5. Сюжет. Тема и идея.

Вертикальный и горизонтальный формат повествования в телесериале. Особенности драматургии и основные приёмы драматургии телесериала

Тема 2. 6. Ритм в кино

Ритм в игровом кино: монтаж, драматургия, пластика кадра

Тема 2. 7. Единство времени, места, действия.

Единство времени, места, действия.

Тема 2. 8. Значение деталей

Детали в повествовании сюжета

Тема 2. 9. Интонация повествования

Интонация киноповествования.

Тема 2. 10. Понятие киножанра. Жанры художественного игрового кино. Современные тенденции.

Жанры в игровом кино. 2.13. Взаимодействие и взаимовлияние жанров кино

Тема 2. 11. Массовая культура и художественное творчество.

«Массовый» и «элитарный» кинематограф

Тема 2. 12. Искусство как форма духовной деятельности.

Прогресс науки и рождение новых искусств.

Тема 2. 13. Короткометражное кино.

Короткий метр в кинематографе

Тема 2. 14. Телевизионное кино. Особенности телесериала и его производства.

Формат «телемувиков». Особенности телесериала и его производства.

Тема 2. 15. Анимационное кино.

Базовые принципы анимации и этапы режиссуры.

Раздел 3. РАБОТА НАД СЦЕНАРИЕМ

Тема 3. 1. Понятие катарсиса в искусстве. «Поэтика» Аристотеля.

Трагическое как эстетическая категория. Примеры трагического в произведениях кино.

Тема 3. 2. Замысел. Поиск оригинальной идеи.

Замысел. Поиск оригинальной идеи.

Тема 3. 3. Экранизация.

Экранизация. Проблема интерпретации в кино литературных произведений

Тема 3. 4. Работа с драматургом над киносценарием.

Работа с драматургом над киносценарием.

Тема 3. 5. Принципы драматургической композиции.

3.8. Принципы драматургической композиции.

Тема 3. 6. Режиссер и драматургический материал.

Построение драматического произведения. Драматическое действие.

Тема 3. 7. Работа над историческим фильмом.

Вопрос достоверности и место художественной условности.

Тема 3. 8. Отбор материала. Логлайн. Сценарная заявка и синопсис.

Отбор материала. Логлайн. Сценарная заявка и синопсис.

Тема 3. 9. Поэпизодный план и структура.

Поэпизодный план и структура фильма

Тема 3. 10. Литературный сценарий.

литературным сценарием. Доработка и переработка сценария. Язык и оформление литературного сценария.

Правила оформления литературного сценария.

Тема 3. 11. Режиссерская экспликация

Этапы работы над режиссерской экспликацией

Тема 3. 12. Режиссёрский сценарий.

Задачи режиссёрского сценария. Оформление и инструментарий режиссёрского сценария. Основные принципы работы над режиссёрским сценарием

Тема 3. 13. Раскадровка

Этапы работы над раскадровкой

Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

Тема 4. 1. Интересный характер как залог хорошего фильма. Сопереживание и идентификация

Сопереживание и идентификация. Понятие характера. Формулирование характера.

Тема 4. 2. Категории центральных персонажей. Создание героя

- Антагонист, Протагонист, Девтерагонист, Тритагонист

- Соратник, Враг, Наставник, Любовник, Предатель, Шут

Тема 4. 3. Мотивировки героя

Внешняя и внутренняя мотивировка героя.

Внешний и внутренний конфликт. Характер через цепь поступков.

Тема 4. 4. Создание второстепенных героев.

Создание второстепенных героев.

Раздел 5. РАБОТА С АКТЁРОМ

Тема 5. 2. Методы работы и общения с актером при создании художественного образа героя

Автор или исполнитель режиссерского замысла?

Тема 5. 3. Действенный анализ линии роли. Предлагаемые обстоятельства и перевоплощение актёра.

Сверхзадача, сквозное действие и главная задача. Внутреннее действие.

Действенный анализ линии роли. Предлагаемые обстоятельства и перевоплощение актёра.

Сверхзадача, сквозное действие и главная задача. Внутреннее действие.

Тема 5. 4. Текст и подтекст. Работа актёра с текстом. Поиск конфликта, препятствий и

их преодоление.

Текст и подтекст. Работа актёра с текстом. Поиск конфликта, препятствий и их преодоление.

Тема 5. 5. Характер и характерность. Типажность. Жест. Мимика. Интонация. Контрапункт роли.

Динамика и выразительности характера.

Тема 5. 6. Выбор актёра. Кинопробы. Монтаж актёрских проб и утверждение актёров.

Кинопробы. Монтаж актёрских проб и утверждение актёров.

Тема 5. 7. Репетиционный период.

Виды и способы. Постановка творческих задач режиссёром актёру

Тема 5. 8. Работа с детьми.

Работа с детьми - особенности и способы

Тема 5. 9. Работа с непрофессиональными актёрами.

Работа с непрофессиональными актёрами - особенности работы.

Тема 5. 10. Режиссура второго плана.

Режиссура второго плана. Второй план и работа с массовой/групповой.

Тема 5. 11. Импровизация актёра в кадре. Сценическое внимание актёра.

Импровизация актёра в кадре. Сценическое внимание актёра.

Раздел 6. РЕЖИССЁР И КИНОПРОИЗВОДСТВО

Тема 6. 1. «Цифра» и тенденции развития современного кинематографа.

«Цифра» и тенденции развития современного кинематографа.

Тема 6. 2. Режиссёрская группа, её состав и функции

Режиссёрская группа в игровом кинематографе, её состав и функции

Тема 6. 3. Взаимоотношения режиссёра и съёмочной группы

Взаимоотношения режиссёра и съёмочной группы во время работы над фильмом

Тема 6. 4. Этапы кинопроизводства

Девелопмент или предподготовительный период. Подготовительный период (Препродакшен).

Съёмочный период (Продакшен). Монтажно-тонировочный период (Постпродакшен)

Тема 6. 5. Особенности производства телесериалов

Особенности форматов различных эфирных телеканалов. Особенности платформенных сериалов. Типы классификации сериалов

Раздел 7. РАБОТА С ОПЕРАТОРОМ

Тема 7. 1. «Разновидности» операторов и требования к ним

Требования к оператору игрового кино. Способы сотрудничества режиссёра и оператора. Работы, выполняемые оператором-постановщиком совместно с режиссёром в процессе создания игрового фильма.

Тема 7. 2. Операторское решение фильма.

Роль операторского мастерства в создании кинообраза. Масштаб изображения, съёмочные приемы, композиция и светотональное решение кадра как средство выражения режиссерского замысла.

Тема 7. 3. Выбор и подготовка съёмочных объектов

Выбор и подготовка съёмочных объектов в подготовительный период

Тема 7. 4. Работа с оператором над раскадровкой

Раскадровка фильма: цели, задачи. Работа с оператором над раскадровкой будущего фильма

Раздел 8. РАСКАДРОВКА И РАБОТА С КАМЕРОЙ

Тема 8. 1. Раскадровка и схема съёмки

Раскадровка и схема съёмки фильма: цели, область применения. Достоинства и недостатки раскадровки и схемы съёмки.

Тема 8. 2. Кадр и кадрирование. Крупность кадра и монтажный стиль повествования.

Крупность кадра и монтажный стиль повествования. Фокусное расстояние объектива

(Оптика). Композиция кадра. Перевод фокуса. Перспектива. Верхний и нижний ракурс. Кадр как часть безграничного мира.

Тема 8. 3. Правила монтажности кадров

Академические правила монтажности кадров и преднамеренное их нарушение

Тема 8. 4. Оси взаимодействия и управление ими

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

Тема 8. 5. 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.

Тема 8. 6. 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

Тема 8. 7. Принципы работы над схемой съёмки. Принцип ключевых кадров.

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

Раздел 9. РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ. РАБОТА С ХУДОЖНИКАМИ ПО ГРИМУ И КОСТЮМУ

Тема 9. 1. Художник в кино.

Особенности профессии и взаимодействия на площадке

Тема 9. 2. Изобразительное решение фильма

Изобразительное решение игрового фильма. Формулирование изобразительных задач

Тема 9. 3. Художественное пластическое решение фильма

пластическое решение игрового фильма

Тема 9. 4. Выбор природы. Декорация. Реквизит.

Этапы работы с художником постановщиком

Тема 9. 5. Художественный замысел и понимание общей стилистики картины.

Художественный замысел, стилистика. Историческая достоверность.

Тема 9. 6. Грим и костюм как способ выражения характера.

Этапы работы с гримом, Современные технологии в пластическом гриме.

Тема 9. 7. Актерские пробы грима и костюма

Актерские пробы грима и костюма

Раздел 10. РЕЖИССЁР НА СЪЁМКАХ

Тема 10. 1. Работа с раскадровкой на съёмочной площадке

Работа с раскадровкой на съёмочной площадке

Тема 10. 2. Основные задачи режиссёра во время съёмок

Кинохлопушка и режиссёрские команды.

Мизансценирование и репетиции на площадке. Дубль как необходимость корректировки. Работа с монитором. Работа с плейбеком. «Захлёсты» и «перебивки» для вариативности монтажа.

Тема 10. 3. Однокамерная и многокамерная съёмка

Однокамерная и многокамерная съёмка, режимная съёмка

Тема 10. 4. «Черновая» и «чистовая» фонограмма речи

«Черновая» и «чистовая» фонограмма речи. Работа с фонограммой на площадке

Раздел 11. МОНТАЖ ФИЛЬМА.

Тема 11. 1. Монтаж, как смыслообразующий принцип и метод кинорежиссуры

Монтаж, как смыслообразующий принцип и метод кинорежиссуры. Киномонтаж как создание фраз из образов. Драматургическая композиция монтажа

Тема 11. 2. Устойчивые виды монтажа.

Отличия последовательного и параллельного монтажа

Тема 11. 3. Однокадровые сцены.

Однокадровый сцены.

Тема 11. 4. Технология и этапы монтажа.

Технология и этапы монтажа.

Тема 11. 5. Принципы монтажа сцен. Монтаж диалога. Понятие «восьмерки».

Принципы монтажа сцен. Монтаж диалога. Понятие «восьмерки».

Тема 11. 6. Кадрирование на посте. Черновой монтаж. Подготовка к озвучиванию/перезаписи.

Кадрирование на посте. Черновой монтаж. Подготовка к озвучиванию/перезаписи.

Тема 11. 7. Цветовое решение фильма.

Цветовое решение фильма.

Раздел 12. ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА

Тема 12. 1. Музыка в кино. Роль музыки в фильме.

Роль музыки в фильме. Музыкальное решение фильма и музыкальная драматургия.

Тема 12. 2. Функция звука. Звучащее слово и изменения образа героя.

Функция звука. Звучащее слово и изменения образа героя. Виды звука в кино.

Тема 12. 3. Шумы. Речь.

Работа над шумами и речью

Тема 12. 4. Усиление образа в период озвучения. Синхронное/асинхронное звучание.

Работа со звукорежиссёром и этапы озвучивания фильма.

Тема 12. 5. Речевое озвучение. Технология речевого озвучения. Закадровая речь.

Речевое озвучение и его технология

Тема 12. 6. Озвучивание зарубежных фильмов.

Дубляж

Тема 12. 7. Работа с композитором.

Работа режиссера с композитором. Музыкальная драматургия и поиск темы.

Тема 12. 8. Значение тишины как элемента звукового решения.

Значение тишины как элемента звукового решения.

Тема 12. 9. Перезапись как технический и художественный процесс.

Как технический и худ. процесс

Тема 12. 10. Практика перезаписи.

Практика перезаписи.

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	ПРОФЕССИЯ - РЕЖИССУРА	8	0	0	48	0	4	60
1.1	Введение. Появление профессии «режиссер».	1	0	0	3	0	0	4
1.2	Режиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-, видео- и телефильма и как руководство коллективным творческим процессом.	1	0	0	3	0	0	4
1.3	Сходство и различие театральной и кинорежиссуры.	1	0	0	3	0	0	4
1.4	Разговор со зрителем. Стратегия вовлечения зрителя.	2	0	0	2	0	2	6
1.5	Режиссер как организатор, интерпретатор и сочинитель.	1	0	0	3	0	0	4
1.6	Основные задачи режиссуры. Что такое интересно рассказанная история? Эмоция и мысль.	1	0	0	3	0	2	6
1.7	Создание мира фильма. Особенности режиссуры игрового кино.	0	0	0	4	0	0	4
1.8	Категории времени и пространства в искусстве. Организация пространства и времени в кинофильме.	1	0	0	3	0	0	4
1.9	Поиски новых выразительных средств, тем и героев. Поиск кинематографической выразительности.	0	0	0	4	0	0	4
1.10	Роль метафоры в художественном творчестве.	0	0	0	4	0	0	4
1.11	Основные элементы киноязыка (литература, изображение, звук).	0	0	0	4	0	0	4
1.12	Объективная и субъективная точка зрения камеры. Субъективное и объективное киноповествование.	0	0	0	4	0	0	4

1.13	Кадр и закадровое пространство. Крупность кадра.	0	0	0	4	0	0	4
1.14	Реальное и экранное время. Режиссёрское решение сцены.	0	0	0	4	0	0	4
2	ДРАМАТУРГИЧЕСКОЕ КИНОПОВЕСТВОВАНИЕ	18	0	0	66	0	4	88
2.1	Понятие события. Драматургическое строение как цепь событий.	2	0	0	4	0	0	6
2.2	Композиция и ритм как способы организации художественного содержания и формы в произведении искусства	2	0	0	4	0	1	7
2.3	Экспозиция. Завязка. Конфликт. Развитие конфликта, кульминация и развязка. Атмосфера. Сцена. Эпизод.	0	0	0	8	0	0	8
2.4	Трёхактная драматургическая конструкция.	0	0	0	4	0	1	5
2.5	Сюжет. Тема и идея.	0	0	0	4	0	0	4
2.6	Ритм в кино	2	0	0	4	0	1	7
2.7	Единство времени, места, действия.	2	0	0	4	0	1	7
2.8	Значение деталей	2	0	0	4	0	0	6
2.9	Интонация повествования	0	0	0	4	0	0	4
2.10	Понятие киножанра. Жанры художественного игрового кино. Современные тенденции.	2	0	0	4	0	0	6
2.11	Массовая культура и художественное творчество.	2	0	0	4	0	0	6
2.12	Искусство как форма духовной деятельности.	2	0	0	4	0	0	6
2.13	Короткометражное кино.	2	0	0	8	0	0	10
2.14	Телевизионное кино. Особенности телесериала и его производства.	0	0	0	4	0	0	4
2.15	Анимационное кино.	0	0	0	2	0	0	2
3	РАБОТА НАД СЦЕНАРИЕМ	6	0	0	86	0	12	104
3.1	Понятие катарсиса в искусстве. «Поэтика» Аристотеля.	2	0	0	4	0	0	6
3.2	Замысел. Поиск оригинальной идеи.	2	0	0	8	0	3	13
3.3	Экранизация.	0	0	0	8	0	2	10
3.4	Работа с драматургом над киносценарием.	0	0	0	8	0	1	9

3.5	Принципы драматургической композиции.	2	0	0	6	0	1	9
3.6	Режиссер и драматургический материал.	0	0	0	6	0	1	7
3.7	Работа над историческим фильмом.	0	0	0	6	0	0	6
3.8	Отбор материала. Логлайн. Сценарная заявка и синопсис.	0	0	0	12	0	1	13
3.9	Позэпизодный план и структура.	0	0	0	4	0	2	6
3.10	Литературный сценарий.	0	0	0	8	0	1	9
3.11	Режиссерская экспликация	0	0	0	4	0	0	4
3.12	Режиссёрский сценарий.	0	0	0	6	0	0	6
3.13	Раскадровка	0	0	0	6	0	0	6
4	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ	6	0	0	16	0	0	22
4.1	Интересный характер как залог хорошего фильма. Сопереживание и идентификация	2	0	0	4	0	0	6
4.2	Категории центральных персонажей.Создание героя	2	0	0	4	0	0	6
4.3	Мотивировки героя	2	0	0	4	0	0	6
4.4	Создание второстепенных героев.	0	0	0	4	0	0	4
5	РАБОТА С АКТЁРОМ	14	0	0	60	0	8	82
5.1	Значение актёра в создании художественного образа героя.	0	0	0	4	0	0	4
5.2	Методы работы и общения с актёром при создании художественного образа героя	0	0	0	4	0	1	5
5.3	Действенный анализ линии роли. Предлагаемые обстоятельства и перевоплощение актёра. Сверхзадача, сквозное действие и главная задача. Внутреннее действие.	2	0	0	4	0	0	6
5.4	Текст и подтекст. Работа актёра с текстом. Поиск конфликта, препятствий и их преодоление.	2	0	0	8	0	1	11
5.5	Характер и характерность. Типажность. Жест. Мимика. Интонация. Контрапункт роли.	2	0	0	8	0	1	11
5.6	Выбор актёра. Кинопробы. Монтаж актёрских проб и утверждение актёров.	2	0	0	8	0	1	11
5.7	Репетиционный период.	2	0	0	4	0	0	6
5.8	Работа с детьми.	0	0	0	4	0	0	4
5.9	Работа с непрофессиональными актёрами.	0	0	0	4	0	1	5

5.10	Режиссура второго плана.	2	0	0	8	0	1	11
5.11	Импровизация актёра в кадре. Сценическое внимание актёра.	2	0	0	4	0	2	8
6	РЕЖИССЁР И КИНОПРОИЗВОДСТВО	8	0	0	40	0	2	50
6.1	«Цифра» и тенденции развития современного кинематографа.	2	0	0	8	0	0	10
6.2	Режиссёрская группа, её состав и функции	2	0	0	8	0	0	10
6.3	Взаимоотношения режиссёра и съёмочной группы	0	0	0	8	0	1	9
6.4	Этапы кинопроизводства	2	0	0	8	0	1	11
6.5	Особенности производства телесериалов	2	0	0	8	0	0	10
7	РАБОТА С ОПЕРАТОРОМ	4	0	0	36	0	2	42
7.1	«Разновидности» операторов и требования к ним	0	0	0	8	0	0	8
7.2	Операторское решение фильма.	2	0	0	8	0	1	11
7.3	Выбор и подготовка съёмочных объектов	0	0	0	8	0	1	9
7.4	Работа с оператором над раскадровкой	2	0	0	12	0	0	14
8	РАСКАДРОВКА И РАБОТА С КАМЕРОЙ	0	0	0	68	0	8	76
8.1	Раскадровка и схема съёмок	0	0	0	12	0	2	14
8.2	Кадр и кадрирование. Крупность кадра и монтажный стиль повествования.	0	0	0	12	0	0	12
8.3	Правила монтажности кадров	0	0	0	8	0	1	9
8.4	Оси взаимодействия и управление ими	0	0	0	8	0	1,5	9,5
8.5	Разработка мизансцен относительно камеры	0	0	0	8	0	1,5	9,5
8.6	Панорама и движение камеры	0	0	0	8	0	1	9
8.7	Принципы работы над схемой съёмки. Принцип ключевых кадров.	0	0	0	12	0	1	13
9	РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ. РАБОТА С ХУДОЖНИКАМИ ПО ГРИМУ И КОСТЮМУ	0	0	0	64	0	2	66
9.1	Художник в кино.	0	0	0	8	0	0	8
9.2	Изобразительное решение фильма	0	0	0	8	0	0	8
9.3	Художественное пластическое решение фильма	0	0	0	12	0	0	12
9.4	Выбор природы. Декорация. Реквизит.	0	0	0	8	0	0	8

9.5	Художественный замысел и понимание общей стилистики картины.	0	0	0	8	0	0	8
9.6	Грим и костюм как способ выражения характера.	0	0	0	8	0	0	8
9.7	Актерские пробы грима и костюма	0	0	0	12	0	2	14
10	РЕЖИССЁР НА СЪЁМКАХ	0	0	0	80	0	6	86
10.1	Работа с раскадровкой на съёмочной площадке	0	0	0	24	0	2	26
10.2	Основные задачи режиссёра во время съёмок	0	0	0	24	0	2	26
10.3	Однокамерная и многокамерная съёмка	0	0	0	16	0	1	17
10.4	«Черновая» и «чистовая» фонограмма речи	0	0	0	16	0	1	17
11	МОНТАЖ ФИЛЬМА.	0	0	0	88	0	8	96
11.1	Монтаж, как смыслообразующий принцип и метод кинорежиссуры	0	0	0	12	0	0	12
11.2	Устойчивые виды монтажа.	0	0	0	8	0	0	8
11.3	Однокадровые сцены.	0	0	0	12	0	0	12
11.4	Технология и этапы монтажа.	0	0	0	8	0	2	10
11.5	Принципы монтажа сцен. Монтаж диалога. Понятие «восьмерки».	0	0	0	16	0	3	19
11.6	Кадрирование на poste. Черновой монтаж. Подготовка к озвучиванию/перезаписи.	0	0	0	16	0	2	18
11.7	Цветовое решение фильма.	0	0	0	16	0	1	17
12	ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА	0	0	0	180	0	8	188
12.1	Музыка в кино. Роль музыки в фильме.	0	0	0	12	0	0	12
12.2	Функция звука. Звучащее слово и изменения образа героя.	0	0	0	12	0	0	12
12.3	Шумы. Речь.	0	0	0	16	0	0	16
12.4	Усиление образа в период озвучения. Синхронное/асинхронное звучание.	0	0	0	12	0	0	12
12.5	Речевое озвучение. Технология речевого озвучения. Закадровая речь.	0	0	0	24	0	0	24
12.6	Озвучивание зарубежных фильмов.	0	0	0	8	0	0	8
12.7	Работа с композитором.	0	0	0	21	0	2	23
12.8	Значение тишины как элемента звукового решения.	0	0	0	8	0	2	10
12.9	Перезапись как технический и художественный процесс.	0	0	0	32	0	3	35

12.1 0	Практика перезаписи.	0	0	0	35	0	1	36
	ВСЕГО	64	0	0	832	0	64	960

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	Тема: «Введение. Появление профессии «режиссер»».	3
2	Тема: «Режиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-, видео- и телефильма и как руководство коллективным творческим процессом. ».	3
3	Тема: «Сходство и различие театральной и кинорежиссуры.».	3
4	Тема: «Разговор со зрителем. Стратегия вовлечения зрителя.».	2
5	Тема: «Режиссер как организатор, интерпретатор и сочинитель.».	3
6	Тема: «Основные задачи режиссуры. Что такое интересно рассказанная история? Эмоция и мысль. ».	3
7	Тема: «Создание мира фильма. Особенности режиссуры игрового кино. ».	4
8	Тема: «Категории времени и пространства в искусстве. Организация пространства и времени в кинофильме. ».	3
9	Тема: «Поиски новых выразительных средств, тем и героев. Поиск кинематографической выразительности. ».	4
10	Тема: «Роль метафоры в художественном творчестве. ».	4
11	Тема: «Основные элементы киноязыка (литература, изображение, звук).».	4
12	Тема: «Объективная и субъективная точка зрения камеры. Субъективное и объективное киноповествование. ».	4
13	Тема: «Кадр и закадровое пространство. Крупность кадра. ».	4
14	Тема: «Реальное и экранное время. Режиссёрское решение сцены. ».	4
15	Тема: «Понятие события. Драматургическое строение как цепь событий. ».	4
16	Тема: «Композиция и ритм как способы организации художественного содержания и формы в произведении искусства».	4

17	Тема: «Экспозиция. Завязка. Конфликт. Развитие конфликта, кульминация и развязка. Атмосфера. Сцена. Эпизод.».	8
18	Тема: «Трёхактная драматургическая конструкция.».	4
19	Тема: «Сюжет. Тема и идея.».	4
20	Тема: «Ритм в кино.».	4
21	Тема: «Единство времени, места, действия.».	4
22	Тема: «Значение деталей.».	4
23	Тема: «Интонация повествования.».	4
24	Тема: «Понятие киножанра. Жанры художественного игрового кино. Современные тенденции.».	4
25	Тема: «Массовая культура и художественное творчество.».	4
26	Тема: «Искусство как форма духовной деятельности.».	4
27	Тема: «Короткометражное кино.».	8
28	Тема: «Телевизионное кино. Особенности телесериала и его производства.».	4
29	Тема: «Анимационное кино.».	2
30	Тема: «Понятие катарсиса в искусстве. «Поэтика» Аристотеля.».	4
31	Тема: «Замысел. Поиск оригинальной идеи.».	8
32	Тема: «Экранизация.».	8
33	Тема: «Работа с драматургом над киносценарием.».	8
34	Тема: «Принципы драматургической композиции.».	6
35	Тема: «Режиссер и драматургический материал.».	6
36	Тема: «Работа над историческим фильмом.».	6
37	Тема: «Отбор материала. Логлайн. Сценарная заявка и синопсис.».	12
38	Тема: «Поэпизодный план и структура.».	4
39	Тема: «Литературный сценарий.».	8

40	Тема: «Режиссерская экспликация».	4
41	Тема: «Режиссёрский сценарий.».	6
42	Тема: «Раскадровка».	6
43	Тема: «Интересный характер как залог хорошего фильма. Сопереживание и идентификация».	4
44	Тема: «Категории центральных персонажей.Создание героя».	4
45	Тема: «Мотивировки героя».	4
46	Тема: «Создание второстепенных героев.».	4
47	Тема: «Значение актера в создании художественного образа героя.».	4
48	Тема: «Методы работы и общения с актером при создании художественного образа героя».	4
49	Тема: «Действенный анализ линии роли. Предлагаемые обстоятельства и перевоплощение актёра. Сверхзадача, сквозное действие и главная задача. Внутреннее действие.».	4
50	Тема: «Текст и подтекст. Работа актёра с текстом. Поиск конфликта, препятствий и их преодоление.».	8
51	Тема: «Характер и характерность. Типажность. Жест. Мимика. Интонация. Контрапункт роли.».	8
52	Тема: «Выбор актёра. Кинопробы. Монтаж актёрских проб и утверждение актёров.».	8
53	Тема: «Репетиционный период.».	4
54	Тема: «Работа с детьми.».	4
55	Тема: «Работа с непрофессиональными актёрами.».	4
56	Тема: «Режиссура второго плана.».	8
57	Тема: «Импровизация актёра в кадре. Сценическое внимание актёра.».	4
58	Тема: ««Цифра» и тенденции развития современного кинематографа.».	8
59	Тема: «Режиссёрская группа, её состав и функции».	8
60	Тема: «Взаимоотношения режиссёра и съёмочной группы».	8
61	Тема: «Этапы кинопроизводства».	8

62	Тема: «Особенности производства телесериалов».	8
63	Тема: ««Разновидности» операторов и требования к ним».	8
64	Тема: «Операторское решение фильма. ».	8
65	Тема: «Выбор и подготовка съёмочных объектов».	8
66	Тема: «Работа с оператором над раскадровкой».	12
67	Тема: «Раскадровка и схема съёмки».	12
68	Тема: «Кадр и кадирование. Крупность кадра и монтажный стиль повествования. ».	12
69	Тема: «Правила монтажности кадров».	8
70	Тема: «Оси взаимодействия и управление ими».	8
71	Тема: «Разработка мизансцен относительно камеры».	8
72	Тема: «Панорама и движение камеры».	8
73	Тема: «Принципы работы над схемой съёмки. Принцип ключевых кадров.».	12
74	Тема: «Художник в кино.».	8
75	Тема: «Изобразительное решение фильма».	8
76	Тема: «Художественное пластическое решение фильма».	12
77	Тема: «Выбор природы. Декорация. Реквизит. ».	8
78	Тема: «Художественный замысел и понимание общей стилистики картины.».	8
79	Тема: «Грим и костюм как способ выражения характера. ».	8
80	Тема: «Актерские пробы грима и костюма».	12
81	Тема: «Работа с раскадровкой на съёмочной площадке».	24
82	Тема: «Основные задачи режиссёра во время съёмки».	24
83	Тема: «Однокамерная и многокамерная съёмка».	16
84	Тема: ««Черновая» и «чистовая» фонограмма речи».	16
85	Тема: «Монтаж, как смыслообразующий принцип и метод кинорежиссуры».	12
86	Тема: «Устойчивые виды монтажа. ».	8

87	Тема: «Однокадровые сцены.»	12
88	Тема: «Технология и этапы монтажа.»	8
89	Тема: «Принципы монтажа сцен. Монтаж диалога. Понятие «восьмерки».»	16
90	Тема: «Кадрирование на poste. Черновой монтаж. Подготовка к озвучиванию/перезаписи.»	16
91	Тема: «Цветовое решение фильма.»	16
92	Тема: «Музыка в кино. Роль музыки в фильме.»	12
93	Тема: «Функция звука. Звучащее слово и изменения образа героя.»	12
94	Тема: «Шумы. Речь.»	16
95	Тема: «Усиление образа в период озвучения. Синхронное/асинхронное звучание.»	12
96	Тема: «Речевое озвучение. Технология речевого озвучения. Закадровая речь.»	24
97	Тема: «Озвучивание зарубежных фильмов.»	8
98	Тема: «Работа с композитором.»	21
99	Тема: «Значение тишины как элемента звукового решения.»	8
100	Тема: «Перезапись как технический и художественный процесс.»	32
101	Тема: «Практика перезаписи.»	35

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)

Примерный перечень тем вопросов для входного контроля:

1. Эстетические поиски в кинематографе
2. Внутрикадровый монтаж.
3. Поэтические формы в кинематографе
4. Образ как утверждение нравственных и духовных ценностей и др.
5. "Авторское кино" и жанровый кинематограф
6. Мотивация и сверхзадача

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.2.1. Пример творческих заданий по дисциплине

Задание 1. Написание сценариев игровых короткометражных фильмов на заданные темы:

- «Случай из жизни, характеризующий меня»
- «От счастья к несчастью и снова к счастью»
- «Альтернатива была ужасной»
- «Необычный человек, который вызывал улыбку (жалость, ужас)»
- «Тайна»
- «Объяснение в любви»

Разбор написанных этюдов студентами и мастером – изучение основных законов драматургического повествования.

Задание 2. Съёмочный этюд на тему «Всё оказалось не так, как казалось»:

Этюд продолжительностью 3-5 минут, раскрывающий тему.

Минимум диалога или с оправданным молчанием персонажей.

История о взаимоотношениях двух персонажей.

Задача рассказать историю с помощью действий, визуального ряда и монтажа.

Не использовать закадровую музыку.

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

6.2.2. Пример контрольных работ по дисциплине:

Контрольная работа 2 семестра

Задание: Учебная съёмочная работа «Этюд “Наблюдение”»:

Снять и смонтировать некое документальное наблюдение за людьми, окружающей жизнью, таким образом, чтобы за этим стояло какое-либо ваше высказывание, мысль.

Нельзя использовать закадровый текст и диалоги персонажей, рассказывающие словами мысль этюда. Ваш замысел должен быть понятен из визуального ряда и монтажа. Постараться в этюде не использовать закадровую музыку или использовать её крайне умеренно.

Контрольная работа 3 семестра

Задание: Выйти на питчинг курсовых проектов. На питчинг курсовых проектов студент кафедры режиссуры игрового кино должен выйти, имея утверждённый литературный сценарий курсового проекта. Питчинг проходит в виде презентации проекта.

На питчинге, где должен представить свой проект перед преподавателями и студентами других кафедр с целью укомплектовать или доукомплектовать свою будущую съёмочную группу студентами других специальностей – продюсирования, операторского искусства, звукорежиссуры, драматургии и начать подготовку к съёмкам.

Контрольная работа 6 семестра

Задание: Выйти на питчинг курсовых проектов. На питчинг курсовых проектов студент кафедры режиссуры игрового кино должен выйти, имея утверждённый литературный сценарий курсового проекта. Питчинг проходит в виде презентации проекта.

На питчинге студент должен представить свой проект перед преподавателями и студентами других кафедр с целью укомплектовать или доукомплектовать свою будущую съёмочную группу студентами других специальностей – продюсирования, операторского искусства, звукорежиссуры, драматургии и начать подготовку к съёмкам.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Зачет с оценкой во 2 и 3 семестрах проходит в форме защиты контрольных работ, созданных в виде аудиовизуальных произведений (АВП), и ответов на вопросы, связанные с данным АВП. Экзамен в 4 и 6 семестре проходит в виде защиты проекта курсовой работы, которую студент планирует выполнить в следующем семестре и ответов на вопросы.

В 5 семестре зачет с оценкой представляет собой ответы на вопросы, связанные с подготовкой и выполнением курсовой работы.

Примерные темы АВП для зачета с оценкой во 2 семестре:

- 1.Этюд на природе “Встреча”
- 2.Этюд в интерьере “Гость” (“Исповедь”)

Примерные темы АВП для зачета с оценкой в 3 семестре:

1. Видеоочерк.
2. Репортаж.

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.

Примерный перечень вопросов к экзамену в 4 семестре:

1. Работа с актером над ролью и на репетициях.
2. Работа с детьми.
3. Работа с актерами - исполнителями эпизодических ролей.
4. Работа с массовой.
5. Работа с исполнителем роли – не актером (типажом).
6. Проблема «добраго» и «злого».
7. Движение и развитие характера.
8. Построение отрывка и роли.

14

9. Внутренний и внешний рисунок .
10. Работа с драматургом над киносценарием.
11. Проблема интерпретации в кино литературных произведений.
12. Этапы работы над мизансценой
13. Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра.
14. Освоение съемочного объекта.
15. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены во всех деталях .
16. Разработка эскизов декорации.
17. Декорация как игровая площадка актерского действия
18. Понятие о кадре.
19. Анализ образов из кинофильмов.
20. Кинокадр как часть единой актерской сцены.

Примерный перечень вопросов к экзамену в 6 семестре:

1. Киномонтаж в общей системе выразительных средств киноискусства
2. Монтаж как средство эмоционально-драматического изложения идеи (сверхзадачи фильма) через сюжет, переложенный в чередование звукозрительных образов.
3. Рудименты монтажа в других искусствах.
4. Драматургическая композиция монтажа.
5. Понятие о звукозрительном контрапункте.
6. Перезапись как технический и творческий процесс окончательного установления звукозрительного контрапункта и звукозрительной полифонии
7. Понятие о черно-белом кинематографе как о цветовом кинематографе ограниченной палитры.
8. Опыт светописа и цветописа черно-белого кино и его значение для цветового кинематографа.
9. Роль цвета в общей системе звукозрительной полифонии. (От «Броненосца» Эйзенштейна до «Сталкера» Тарковского).

- 10.Цветовая окрашенность, цветовая образность и цветовая символика.
- 11.Понятие о ключевой тональности.
- 12.Понятие о цветовом лейтмотиве.
- 13.Цветовая композиция фильма.
- 14.Практическое осуществление цветового замысла.
- 15.Работа с цветофильтрами, окрашивающая роль световой аппаратуры.
- 16.Расстановка идейно-смысловых акцентов.
- 17.Сквозное действие, сюжетные ходы.
- 18.Сцепление эпизодов и сцен в фильме.
- 19.Трактовка среды и атмосферы действия.
- 20.Звук и музыка в фильме.
- 21.Проект постановки со всеми приложениями и покадровыми зарисовками.

В 7 семестре экзамен проходит в виде ответов на вопросы по выполненной курсовой работе.

В 8 семестре экзамен проходит в виде ответов на вопросы, связанные с подготовкой АВП, которое планируется создать в качестве ВКР.

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			
посещаемость и активность на занятиях	1	48	48
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	5,5	4	22,0
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
премиальные баллы	1	10	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			
посещаемость и активность на занятиях	1	48	48
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	5,5	2	11,0
выполнение контрольной работы	11	1	11
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
премиальные баллы	10	2	20
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			
посещаемость и активность на занятиях	0,5	56	28,0
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	2	11	22
выполнение контрольной работы	20	1	20
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
премиальные баллы	1	10	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 и активность на занятиях	1	56	56
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	14	1	14
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
премиальные баллы	1	10	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 и активность на занятиях	0,5	56	28,0
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческого задания	12	1	12
курсовой проект	30	1	30
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
премиальные баллы	10	2	20
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			
посещаемость и активность на занятиях	0,5	56	28,0
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческого задания	14	2	28
выполнение контрольной работы	14	1	14
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
премиальные баллы	10	2	20
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 и активность на занятиях	0,5	64	32,0
Обязательная самостоятельная работа			
курсовой проект	20	1	20
выполнение творческого задания	9	2	18
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
премиальные баллы	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			
посещаемость и активность на занятиях	0,5	64	32,0
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческого задания	19	2	38
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
премиальные баллы	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. Кинорежиссура : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 260 с. - ISBN 978-5-94760-511-2. - Текст : непосредственный
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Васильев, В. Е. Кинорежиссура : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская. - 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_Ekaterinskaja_Kinorezhissura_UP_2022_1.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Adobe CS6 Master Collection
Adobe Premiere Pro CS6
Microsoft Windows
Microsoft Office
DaVinci Resolve

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». <https://www.metacritic.com>
Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>
Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>
Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>
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