

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 неигрового фильма»

Наименование ОПОП: Режиссер игрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры неигрового кино

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 27,8 час.

самостоятельная работа: 26,2 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	7
опрос	7
посещение занятий, активная работа на занятии	7
презентация (доклад)	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Рабочая программа дисциплины «Режиссура неигрового 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. Васильев, заведующий кафедрой кафедры режиссуры неигрового кино

Рецензент(ы):

В.Ф. Познин, , д-р искусствоведения

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

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:

сформировать комплекс знаний об особенностях режиссуры неигрового фильма, базовых умений создания постановочного проекта неигрового фильма, освоение опыта, накопленного современной практикой режиссуры документального кино и телевидения,

Задачи дисциплины:

1. Изучить особенности режиссуры неигрового кино.
2. Сформировать умение разрабатывать и создавать проект неигрового АВП.

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:

Кастинг актеров в игровом фильме и сериале

Мастерство художника кино

Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке

Творческо-производственная практика

Звуковое решение фильма

Кинодраматургия и сценарное дело

Кинооператорское мастерство

Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса

Мастерство актера

Сценическая речь

Современные монтажные программы

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

Грим и постиж в фильмопроизводстве

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Общепрофессиональные компетенции

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: особенности художественного освоения действительности средствами документалистики

Умеет: определять специфику работы режиссера неигрового кино

Владеет: навыком разработки проекта в неигровом кинематографе

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 27,8 час.
самостоятельная работа: 26,2 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	9	9
Практические	15	15
Индивид. занятия	1,5	1,5
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	22,5	22,5
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	3,7
Итого	53,7	53,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Киноязык в неигровом кино

Эстетика немого кино и режиссура документального фильма. Проблемы киноязыка. Новаторство советской кинодокументалистики. Дзига Вертов. Универсальность кинематографического образа.

Тема 2. Кинорежиссура и художественное освоение действительности средствами документалистики

Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Информационная хроника и документальный фильм. Монтажный и съёмочный фильм. Многозначность внутрикадрового содержания экранного документа.

Тема 3. Жанровое разнообразие неигровых фильмов

Композиционные, тематические, стилистические признаки жанров в неигровом кино. Специфика жанровой организации материала кинодокументалистики. Малые формы кино. Кинорепортаж, путевой очерк, кино-портрет и т. д.

Тема 4. Особенности и специфика работы режиссера неигрового кино

Задачи режиссуры на различных этапах создания документального фильма. Приёмы исследования материала, авторская позиция режиссёра. Диалектика процесса воплощения темы в системе художественных образов в неигровом кинематографе.

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	Киноязык в неигровом кино	3	0	0	3	0	0	6
2	Кинорежиссура и художественное освоение действительности средствами документалистики	3	0	0	3	0	0	6
3	Жанровое разнообразие неигровых фильмов	1,5	0	0	4,5	0	0	6
4	Особенности и специфика работы режиссера неигрового кино	1,5	0	0	4,5	0	1,5	7,5
	ВСЕГО	9	0	0	15	0	1,5	25,5

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Киноязык в неигровом кино».	3
2	Тема: «Кинорежиссура и художественное освоение действительности средствами документалистики».	3
3	Тема: «Жанровое разнообразие неигровых фильмов».	4,5
4	Тема: «Особенности и специфика работы режиссера неигрового кино».	4,5

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Режиссура неигрового фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	7
опрос	7
посещение занятий, активная работа на занятии	7
презентация (доклад)	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Вопросы входного контроля:

1. Сходство и различие театральной и кинорежиссуры
2. Литературный и постановочный сценарий.
3. Драматический конфликт в жизни и драматургическом произведении.
4. Принципы композиции отдельных элементов сценария
5. Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета
6. Поступательно-последовательный ход.
7. Действенность отдельных приемов.
8. Режиссерская экспликация
9. Режиссер и драматургический материал.
10. Разработка отдельных характеров и сцен.
11. Психологический конфликт как конфликт различных концепций норм этики и морали внутри единого сознания.
12. Звук и музыка в фильме.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень вопросов для устного опроса:

1. Эстетические поиски в документальном кино
2. Внутрикадровый монтаж.
3. Поэтические формы в документальном кино
4. Портрет человека как фиксация биографии народа.
5. Образ как утверждение нравственных и духовных ценностей.
6. Хроника Первой мировой войны и др.

Примерная тематика творческих заданий.

Разработать и создать проект неигрового АВП:

1. Фильм-зарисовка.
2. Кинопортрет.
3. Образ современного героя.
4. Кинорепортаж.
5. Киноочерк и т.д.

Примерные темы докладов:

1. Цифровые технологии в документальном кино.
2. Современные «пограничные» формы документального и игрового кино.
3. Стилизация видео под кино.
4. Документализм в искусстве.
5. Классификация документального кино.
6. Особенности режиссуры документального фильма.
7. Новаторство советской кинодокументалистики.
8. Современные отечественные документалисты.
9. Современные зарубежные документалисты
10. Ленинградская школа документалистики

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Теоретические вопросы к зачету

1. Документализм в искусстве.
2. Классификация в документальном кино.
3. Эстетика немого кино и режиссура документального фильма.
4. Новаторство советской кинодокументалистики.
5. Место экранной документалистики в системе современных каналов информации.
6. Неигровой кинематограф как особый вид искусства кино.
7. Трансформация факта в контексте авторской концепции.
8. Жизненные факты как материал документального художественного мышления.
9. Проблема достоверности.
10. Информационная и эстетическая функции кинодокумента.
11. Проблема отстранения в кинодокументалистике
12. Понятие «интеллектуальный аттракцион».
13. Субъективное и объективное в разных формах неигрового кино.
14. Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента.
15. Значение жанрового разнообразия и стилистических поисков для развития кинодокументалистики.
16. Принцип создания художественного образа в документальном произведении.
17. Допустимость восстановления факта в документальном кино - возможности и ограничения.
18. Два основных вида документального кинематографа: хроникальная информация и документальный фильм.
19. Приемы кинонаблюдения: скрытая камера, привычная камера, длительное наблюдение, использование телеоптики.
20. Функции дикторского текста.
21. Концепция личности в разных формах кино- и теледокументалистики.
22. Литературный сценарий документального кино- и телефильма.
23. Разнообразие приёмов драматургического использования звука и музыки в документальных фильмах.
24. Изобразительная стилистика документального фильма.
25. Задачи режиссуры на различных этапах создания документального фильма.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Опрос	8	1	8
Презентация (доклад)	10	1	10
Выполнение творческого задания	20	1	20
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. Белоусов, А. Б. Изобразительное решение мультимедийного произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Белоусов ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 117 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/167i_Belousov_Izobrazitelnoe_reshenie_multimedijnogo_proizvedeniya_UP_2018.pdf
2. Нестерова Е. И. Архивное дело в медиаиндустрии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. И. Нестерова, 2018. - 103 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Nesterova_Arhivnoe_delo_v_mediaindustrii_UP_2018.pdf
3. Светлаков, Ю. Я. Мое документальное кино / Ю. Я. Светлаков. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 336 с. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/351120/reading>
4. Режиссура образной экранной документалистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.-Петербург. гос. ун-т кино и тел. ; сост. П. Я. Солдатенков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 75 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000184.pdf
5. Рабигер, Майкл. Режиссура документального кино [Текст] = Directing the documentary : пер. с англ. / Майкл Рабигер ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - 4-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 543 с. : ил. - Библиогр.: с. 525. - ISBN 5-94237-020-6
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Прожико, Г.С. Экран мировой документалистики (очерки становления языка зарубежного документального кино). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 320 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/69356/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

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

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Режиссура неигрового фильма» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>
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 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;
- выполнять все учебные 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.

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.

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