

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 2232 академ. час. / 62 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 1046,7 час.

самостоятельная работа: 1185,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	2,3,6
выполнение творческих заданий	1,2,3,4
выполнение творческого задания	5,6,7,8
курсовой проект	5,7
посещаемость и активность на занятиях	1,2,3,4,5,6,7,8
премиальные баллы	1,2,3,4,5,6,7,8
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):

Овчаров С.М., профессор кафедры режиссуры игрового кино

Иванович К.Р., преподаватель кафедры 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-2.1 — Разрабатывает концепцию проекта: формулирует цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферы их применения.

Знает: технологию разработки концепции творческого проекта

Умеет: ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели

Владеет: навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта с учетом имеющихся ресурсов

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-2.3 — Управляет проектом создания игрового кино- и телефильма.

Знает: основные принципы управления постановочным проектом

Умеет: организовать мониторинг хода выполнения проекта

Владеет: навыками разработки и реализации проектов в сфере 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

УК-6 — Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

УК-6.2 — Вырабатывает критерии оценивания результатов собственной деятельности в различных сферах (в том числе профессиональной).

Знает: критерии оценивания результатов творческой деятельности

Умеет: анализировать собственную деятельность в различных областях (в том числе профессиональной)

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 2232 академ. час. / 62 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 1046,7 час.

самостоятельная работа: 1185,3 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	32	16	16	16	0	0	0	0	80
Практические	80	80	96	96	112	144	128	128	864
Индивид. занятия	8	8	8	8	10	8	8	8	66
Консультации	2	3	3	2	4	3	4	2	23
Самостоятельная работа	58	64	57	85	189	169	184	186	992
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	8,6	33,5	8,6	8,6	33,5	33,5	33,5	193,3
Итого	213,5	179,6	213,5	215,6	323,6	357,5	357,5	357,5	2218,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Значение изобретения кино для человечества

Тема 1. 1. Кино как «машина времени». Запечатлённое время.

Запечатлённое время. Теория Зигфрида Кракауэра

Тема 1. 2. На киноуроках Андрея Тарковского

На киноуроках Андрея Тарковского

Тема 1. 3. Два пути развития кинематографа

«реалистический» путь Люмьеров и «феерический» путь Жоржа Мельеса. Чудо комбинированных съёмов – спецэффектов

Тема 1. 4. «Великий немой».

«Великий немой». Как Чарли Чаплин спас себя и звуковое кино

Тема 1. 5. «Синтетичность» и мера условности кино.

«Синтетичность» и мера условности кино. Что впитало в себя кино из других искусств?

Тема 1. 6. Режиссёр – универсальный кинематографист.

Режиссёр – универсальный кинематографист. На киноуроках Чарли Чаплина

Тема 1. 7. Традиции и эксперимент в творчестве кинорежиссёра

Традиции и эксперимент в творчестве кинорежиссёра

Раздел 2. Ремесло и искусство в кинематографе

Тема 2. 1. Правда жизни и правда искусства в кино

Правда жизни и правда искусства в кино

Тема 2. 2. Время в жизни и время в кино

Время в жизни и время в кино

Тема 2. 3. Искусное и искусственное в кино

Искусное и искусственное в кино

Тема 2. 4. Авторское и зрительское кино. Счастливое их смешение

Авторское и зрительское кино. Счастливое их смешение

Тема 2. 5. Театр и кино. Театр и театральщина в кино.

Театр и кино. Конфликт меры условности. К\ф «Айболит-66» Ролана Быкова, как манифест прощания с театром

Тема 2. 6. Воображение, фантазия, изобретательность в творчестве кинорежиссёра

Воображение, фантазия, изобретательность в творчестве кинорежиссёра. Неуёмная энергия, творческая заразительность, тактичность и вдохновенность в работе кинорежиссёра

Тема 2. 7. «Символ и символятина» в кино.

«Символ и символятина» в кино. Кинометафора

Тема 2. 8. Игровое кино, как документальное, а документальное, как игровое

Игровое кино, как документальное, а документальное, как игровое

Тема 2. 9. «Киномикроскоп» и «кинотелескоп» – инструментарии кинорежиссёра

«Киномикроскоп» и «кинотелескоп» – инструментарии кинорежиссёра

Тема 2. 10. Режиссёр «перестановщик» и движение человеческих душ

Режиссёр «перестановщик» и движение человеческих душ

Раздел 3. Кинодраматургия

Тема 3. 1. Замысел и «фабульный анекдот» фильма

Замысел и фабула

Тема 3. 2. Драма равняется Жизнь. На киноуроках Аристотеля

Аристотель. Повествование по Аристотелю

Тема 3. 3. Неотвратимое. Судьбоносное событие в кино

Неотвратимое. Судьбоносное событие в кино, испытание для всех персонажей фильма

Тема 3. 4. Магия чисел «2» и «3» в кинодраматургии

Акты в кинодраматургии

Тема 3. 5. Конфликт темы и контртем (человечного и бесчеловечного)

Конфликт темы и контртем (человечного и бесчеловечного)

Тема 3. 6. Что такое «Чернуха в кино»

Что такое «Чернуха в кино» и как с ней бороться

Тема 3. 7. На киноуроках А.С. Пушкина

На киноуроках А.С. Пушкина «Истина страстей в предполагаемых (предлагаемых) обстоятельствах»

Тема 3. 8. На киноуроках У. Шекспира.

На киноуроках У. Шекспира. Разбор пьесы «Гамлет» - эталона Драматического произведения

Тема 3. 9. На киноуроках А. П. Чехова.

На киноуроках А. П. Чехова. Разбор пьесы «Вишнёвый сад» - эталона Дедраматического произведения

Тема 3. 10. Жизнь «между раем и адом».

Жизнь «между раем и адом». Киноуроки зрительского кино Александра Митты

Тема 3. 11. Жанры в кино. Смешение жанров как в жизни

Жанры в кино. Смешение жанров как в жизни

Тема 3. 12. Специфика оригинального сценария

Специфика о особенности написания оригинального сценария

Тема 3. 13. Форма написания киносценария

Форма написания киносценария

Тема 3. 14. Структура киносценария.

Структура киносценария. Сюжет. Коллизия. Перипетии

Тема 3. 15. Феномен финала.

Феномен финала. «Открытый», «закрытый», «отсроченный финал»

Тема 3. 16. Сцена и эпизод в сценарии

Сцена и эпизод в сценарии

Тема 3. 17. Феномен названия фильма

Феномен названия фильма

Тема 3. 18. Характер и образ героя и персонажа в кино

Характер и образ героя и персонажа в кино

Тема 3. 19. Тема и идея сценария и фильма

Тема и идея сценария и фильма

Тема 3. 20. Актуальность сценария и фильма

«Злободневные», «однодневные» и «вечные» темы. Литература и «литературщина» в кино

Раздел 4. Этапы создания фильма

Тема 4. 1. Подготовительный период (предпродакшн)

Подготовительный период (предпродакшн). Работа на сценарием

Тема 4. 2. Съёмочный период (продакшн)

Съёмочный период (продакшн)

Тема 4. 3. Монтажно-тонировочный период (постпродакшн)

Монтажно-тонировочный период (постпродакшн)

Тема 4. 4. Выпуск фильма. Участие режиссёра в кинофестивалях

Выпуск фильма. Участие режиссёра в кинофестивалях

Раздел 5. Кинорежиссёр в подготовительный период (предпродакшн)

Тема 5. 1. Режиссёрская экспликация

Разработка и работа над режиссёрской экспликацией

Тема 5. 2. Разработка режиссёрского сценария

Разработка и работа над режиссёрского сценария

Тема 5. 3. Виды и специфика экранизации

Виды и специфика экранизации романа, рассказа, волшебной сказки, сказа и театральной пьесы

Тема 5. 4. Сценарный и режиссёрский ход

Сценарный и режиссёрский ход

Тема 5. 5. Секреты проведения кинопроб и создание актёрского ансамбля

Секреты проведения кинопроб и создание актёрского ансамбля

Тема 5. 6. Репетиции с актерами

«Репетиция – любовь моя». На уроках Анатолия Эфроса

Тема 5. 7. Секреты выбора объектов (локаций)

Секреты выбора объектов (локаций)

Тема 5. 8. Создание декораций

Создание декораций и работа с художником

Тема 5. 9. Разработка и изготовление костюмов

Разработка и изготовление костюмов. Работа с художником постановщиком и тп.

Тема 5. 10. Специфика поиска образа с помощью грима в кино

Специфика поиска образа с помощью грима в кино. Примеры.

Раздел 6. Кинорежиссёр в съёмочный период (продакшн)

Тема 6. 1. Разводка сцены на съёмочной площадке

Разводка сцены на съёмочной площадке

Тема 6. 2. Съёмка под фонограмму

Съёмка под фонограмму

Тема 6. 3. Многокамерная съёмка

Многокамерная съёмка

Тема 6. 4. Штампы и моды способов съёмки.

Штампы и моды способов съёмки. Откровенное присутствие или тактичное отсутствие создателей на экране

Раздел 7. Структура киностудий. Вдохновенное сотворчество кинорежиссёра и участников съёмочной группы

Тема 7. 1. Секреты работы с продюсером. Договор

Секреты работы с продюсером. Договор

Тема 7. 2. Секреты работы со сценаристом

Секреты работы со сценаристом

Тема 7. 3. Секреты работы со вторым режиссёром

Секреты работы со вторым режиссёром

Тема 7. 4. Секреты работы с оператором-постановщиком

Секреты работы с оператором-постановщиком

Тема 7. 5. Секреты работы с операторским цехом, осветителями

Секреты работы с операторским цехом, осветителями

Тема 7. 6. Секреты работы с художником-постановщиком

Секреты работы с художником-постановщиком

Тема 7. 7. Секреты работы с художником по костюму

Секреты работы с художником по костюму

Тема 7. 8. Секреты работы с художником по гриму

Секреты работы с художником по гриму

Тема 7. 9. Секреты работы с кастинг директором

Секреты работы с кастинг директором

Тема 7. 10. Секреты работы со звукорежиссёром

Секреты работы со звукорежиссёром

Тема 7. 11. Секреты работы с композитором

Секреты работы с композитором

Раздел 8. Работа с киноактёрами. На киноуроках К. С. Станиславского

Тема 8. 1. Школа представления и школа переживания (проживания) и их смешение. Фольклор.

Школа представления и школа переживания (проживания) и их смешение. Фольклор.

Тема 8. 2. Специфика работы актёра в театре и кино

Специфика работы актёра в театре и кино

Тема 8. 3. Органика и наигрыш в кино

Органика и наигрыш в кино

Тема 8. 4. Работа с медийным актером, театральным актером, непрофессиональным актёром, детьми, каскадёрами

Работа с медийным актером, театральным актером, непрофессиональным актёром, детьми,

каскадёрами

Тема 8. 5. Работа с групповкой и массовой

Работа с групповкой и массовой

Тема 8. 6. Разборчивость диалогов в фонограмме фильма

Азы «культуры речи». «Каша во рту». Разборчивость диалогов в фонограмме фильма

Тема 8. 7. Актёр и вся съёмочная группа в предлагаемых обстоятельствах снимаемого фильма

«Я в предлагаемых обстоятельствах». Актёр и вся съёмочная группа в предлагаемых обстоятельствах снимаемого фильма

Тема 8. 8. Перевоплощение актёра. Зерно роли. Задача и сверхзадача

Перевоплощение актёра. Зерно роли. Задача и сверхзадача

Тема 8. 9. Трёхчастное строение роли и неукоснительное следование этому в съёмочный период

Трёхчастное строение роли и неукоснительное следование этому в съёмочный период

Тема 8. 10. Дубли и варианты

Дубли и варианты. Сила куска, «кусища», «кусочечка»

Тема 8. 11. Мизансцена, мизансцена тела, мизанкадр

Мизансцена, мизансцена тела, мизанкадр

Тема 8. 12. Мимика, пластика, физический и психологический зажимы актёра в кино

Мимика, пластика, физический и психологический зажимы актёра в кино

Тема 8. 13. Виды актёрских репетиций.

Виды актёрских репетиций.

Тема 8. 14. Мотивировки. Содержательность физических действий. Действенность речевых интонаций

Мотивировки. Содержательность физических действий. Действенность речевых интонаций

Тема 8. 15. Реприза и Гэг

Реприза и Гэг

Раздел 9. Режиссёр в монтажно-тонировочный период (постпродакшн)

Тема 9. 1. «Фильм сделан, осталось только снять», «Фильм – могила замысла»

«Фильм сделан, осталось только снять», «Фильм – могила замысла»

Тема 9. 2. Сохранение или изменение режиссёрской концепции после съёмок

Сохранение или изменение режиссёрской концепции после съёмок

Тема 9. 3. Превращаем «беду» в «победу».

Превращаем «беду» в «победу». «Доктор сценария» и «доктор режиссуры»

Раздел 10. Магия монтажа

Тема 10. 1. Монтаж и демонтаж в кино на разных этапах создания фильма

Монтаж и демонтаж в кино на разных этапах создания фильма. Мгновение длиною в фильм

Тема 10. 2. Сюжет с конца или с начала?

Сюжетная линия. Сюжет с конца или с начала?

Тема 10. 3. Художественные манипуляции с временем и пространством

Художественные манипуляции с временем и пространством

Тема 10. 4. Рождение образа фильма. Столкновение визуального и звукового.

Вертикальный монтаж.

Рождение образа фильма. Столкновение визуального и звукового. Вертикальный монтаж.

Тема 10. 5. Раскадровка и схема съёмок

Раскадровка и схема съёмок

Тема 10. 6. Законы комфортного монтажа

Законы комфортного монтажа

Тема 10. 7. Креативный монтаж

Креативный монтаж

Тема 10. 8. Загадка крупности планов

Загадка крупности планов

Тема 10. 9. «Восьмёрка». Монтаж диалога

«Восьмёрка». Монтаж диалога

Тема 10. 10. Монтажный и съёмочный план. Прямая и обратная точка съёмки

Монтажный и съёмочный план. Прямая и обратная точка съёмки

Тема 10. 11. Съёмка и монтаж многофигурных сцен

Съёмка и монтаж многофигурных сцен

Тема 10. 12. Контроль за «монтируемостью» киноматериала на съёмочной площадке

Контроль за «монтируемостью» киноматериала на съёмочной площадке

Раздел 11. Звукорежиссура в кино

Тема 11. 1. Звукорежиссёрская экспликация

Звукорежиссёрская экспликация и работа со звукорежиссером

Тема 11. 2. Съёмка с чистовым и черновым звуком

Съёмка с чистовым и черновым звуком . Работа со звукорежиссером на площадке.

Тема 11. 3. Речевое озвучивание

Речевое озвучивание. Этапы работы.

Тема 11. 4. Шумовое озвучание

Шумовое озвучание. Этапы работы.

Тема 11. 5. Чудо перезаписи

Перезаписи. Этапы работы.

Раздел 12. Цветовая драматургия фильма

Тема 12. 1. Магия черно-белого кино. Радуга серого

Магия черно-белого кино. Радуга серого

Тема 12. 2. Чудо светокоррекции и цветокоррекции цветного фильма

Чудо светокоррекции и цветокоррекции цветного фильма

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	Значение изобретения кино для человечества	9	0	0	14	0	4	27
1.1	Кино как «машина времени». Запечатлённое время.	1	0	0	1	0	0	2
1.2	На киноуроках Андрея Тарковского	1	0	0	1	0	0	2
1.3	Два пути развития кинематографа	1	0	0	2	0	0	3
1.4	«Великий немой».	2	0	0	2	0	2	6
1.5	«Синтетичность» и мера условности кино.	2	0	0	2	0	2	6
1.6	Режиссёр – универсальный кинематографист.	1	0	0	2	0	0	3
1.7	Традиции и эксперимент в творчестве кинорежиссёра	1	0	0	4	0	0	5
2	Ремесло и искусство в кинематографе	7	0	0	36	0	0	43
2.1	Правда жизни и правда искусства в кино	0	0	0	4	0	0	4
2.2	Время в жизни и время в кино	0	0	0	4	0	0	4
2.3	Искусное и искусственное в кино	0	0	0	4	0	0	4
2.4	Авторское и зрительское кино. Счастливое их смешение	2	0	0	4	0	0	6
2.5	Театр и кино. Театр и театральщина в кино.	1	0	0	6	0	0	7
2.6	Воображение, фантазия, изобретательность в творчестве кинорежиссёра	0	0	0	4	0	0	4
2.7	«Символ и символика» в кино.	1	0	0	2	0	0	3
2.8	Игровое кино, как документальное, а документальное, как игровое	0	0	0	2	0	0	2
2.9	«Киномикроскоп» и «кинотелескоп» – инструментари кинорежиссёра	1	0	0	4	0	0	5
2.10	Режиссёр «перестановщик» и движение человеческих душ	2	0	0	2	0	0	4
3	Кинодраматургия	24	0	0	78	0	8	110

3.1	Замысел и «фабульный анекдот» фильма	2	0	0	2	0	0	4
3.2	Драма равняется Жизнь. На киноуроках Аристотеля	2	0	0	2	0	0	4
3.3	Неотвратимое. Судьбоносное событие в кино	0	0	0	2	0	0	2
3.4	Магия чисел «2» и «3» в кинодраматургии	0	0	0	2	0	2	4
3.5	Конфликт темы и контртем (человечного и бесчеловечного)	0	0	0	2	0	0	2
3.6	Что такое «Чернуха в кино»	0	0	0	2	0	0	2
3.7	На киноуроках А.С. Пушкина	2	0	0	2	0	0	4
3.8	На киноуроках У. Шекспира.	2	0	0	4	0	0	6
3.9	На киноуроках А. П. Чехова.	2	0	0	4	0	0	6
3.10	Жизнь «между раем и адом».	2	0	0	4	0	0	6
3.11	Жанры в кино. Смешение жанров как в жизни	2	0	0	2	0	1	5
3.12	Специфика оригинального сценария	2	0	0	2	0	1	5
3.13	Форма написания киносценария	0	0	0	4	0	0	4
3.14	Структура киносценария.	2	0	0	8	0	0	10
3.15	Феномен финала.	0	0	0	4	0	0	4
3.16	Сцена и эпизод в сценарии	0	0	0	4	0	0	4
3.17	Феномен названия фильма	0	0	0	4	0	0	4
3.18	Характер и образ героя и персонажа в кино	2	0	0	8	0	2	12
3.19	Тема и идея сценария и фильма	2	0	0	8	0	2	12
3.20	Актуальность сценария и фильма	2	0	0	8	0	0	10
4	Этапы создания фильма	8	0	0	32	0	4	44
4.1	Подготовительный период (препродакшн)	2	0	0	8	0	1	11
4.2	Съёмочный период (продакшн)	2	0	0	8	0	1	11
4.3	Монтажно-тонировочный период (постпродакшн)	2	0	0	8	0	1	11
4.4	Выпуск фильма. Участие режиссёра в кинофестивалях	2	0	0	8	0	1	11
5	Кинорежиссёр в подготовительный период (препродакшн)	16	0	0	96	0	8	120
5.1	Режиссёрская экспликация	4	0	0	16	0	2	22
5.2	Разработка режиссёрского сценария	4	0	0	16	0	2	22
5.3	Виды и специфика экранизации	4	0	0	12	0	1	17
5.4	Сценарный и режиссёрский ход	0	0	0	4	0	0	4
5.5	Секреты проведения кинопроб и создание актёрского ансамбля	2	0	0	8	0	2	12

5.6	Репетиции с актерами	0	0	0	8	0	0	8
5.7	Секреты выбора объектов (локаций)	2	0	0	8	0	1	11
5.8	Создание декораций	0	0	0	8	0	0	8
5.9	Разработка и изготовление костюмов	0	0	0	8	0	0	8
5.10	Специфика поиска образа с помощью грима в кино	0	0	0	8	0	0	8
6	Кинорежиссёр в съёмочный период (продакшн)	6	0	0	28	0	2	36
6.1	Разводка сцены на съёмочной площадке	2	0	0	8	0	0	10
6.2	Съёмка под фонограмму	0	0	0	4	0	1	5
6.3	Многокамерная съёмка	2	0	0	8	0	1	11
6.4	Штампы и моды способов съёмки.	2	0	0	8	0	0	10
7	Структура киностудий. Вдохновенное сотворчество кинорежиссёра и участников съёмочной группы	10	0	0	68	0	6	84
7.1	Секреты работы с продюсером. Договор	0	0	0	4	0	0	4
7.2	Секреты работы со сценаристом	2	0	0	4	0	0	6
7.3	Секреты работы со вторым режиссёром	2	0	0	8	0	0	10
7.4	Секреты работы с оператором-постановщиком	2	0	0	8	0	0	10
7.5	Секреты работы с операторским цехом, осветителями	0	0	0	8	0	0	8
7.6	Секреты работы с художником-постановщиком	2	0	0	8	0	0	10
7.7	Секреты работы с художником по костюму	2	0	0	8	0	3	13
7.8	Секреты работы с художником по гриму	0	0	0	4	0	0	4
7.9	Секреты работы с кастинг директором	0	0	0	4	0	0	4
7.10	Секреты работы со звукорежиссёром	0	0	0	8	0	0	8
7.11	Секреты работы с композитором	0	0	0	4	0	3	7
8	Работа с киноактёрами. На киноуроках К. С. Станиславского	0	0	0	112	0	10	122
8.1	Школа представления и школа переживания (проживания) и их смешение. Фольклор.	0	0	0	8	0	0	8
8.2	Специфика работы актёра в театре и кино	0	0	0	8	0	1	9
8.3	Органика и наигрыш в кино	0	0	0	8	0	1	9

8.4	Работа с медийным актером, театральным актером, непрофессиональным актёром, детьми, каскадёрами	0	0	0	8	0	0	8
8.5	Работа с групповкой и массовой	0	0	0	8	0	0	8
8.6	Разборчивость диалогов в фонограмме фильма	0	0	0	8	0	2	10
8.7	Актёр и вся съёмочная группа в предлагаемых обстоятельствах снимаемого фильма	0	0	0	8	0	1	9
8.8	Перевоплощение актёра. Зерно роли. Задача и сверхзадача	0	0	0	8	0	2	10
8.9	Трёхчастное строение роли и неукоснительное следование этому в съёмочный период	0	0	0	8	0	1	9
8.10	Дубли и варианты	0	0	0	8	0	1	9
8.11	Мизансцена, мизансцена тела, мизанкадр	0	0	0	8	0	1	9
8.12	Мимика, пластика, физический и психологический зажимы актёра в кино	0	0	0	8	0	0	8
8.13	Виды актёрских репетиций.	0	0	0	6	0	0	6
8.14	Мотивировки. Содержательность физических действий. Действенность речевых интонаций	0	0	0	6	0	0	6
8.15	Реприза и Гэг	0	0	0	4	0	0	4
9	Режиссёр в монтажно-тонировочный период (постпродакшн)	0	0	0	46	0	2	48
9.1	«Фильм сделан, осталось только снять», «Фильм – могила замысла»	0	0	0	12	0	0	12
9.2	Сохранение или изменение режиссёрской концепции после съёмки	0	0	0	18	0	2	20
9.3	Превращаем «беду» в «победу».	0	0	0	16	0	0	16
10	Магия монтажа	0	0	0	226	0	14	240
10.1	Монтаж и демонтаж в кино на разных этапах создания фильма	0	0	0	10	0	0	10
10.2	Сюжет с конца или с начала?	0	0	0	8	0	0	8
10.3	Художественные манипуляции с временем и пространством	0	0	0	12	0	1	13
10.4	Рождение образа фильма. Столкновение визуального и звукового. Вертикальный монтаж.	0	0	0	21	0	2	23
10.5	Раскадровка и схема съёмки	0	0	0	47	0	3	50
10.6	Законы комфортного монтажа	0	0	0	16	0	0	16

10.7	Креативный монтаж	0	0	0	16	0	0	16
10.8	Загадка крупности планов	0	0	0	12	0	2	14
10.9	«Восьмёрка». Монтаж диалога	0	0	0	12	0	0	12
10.1 0	Монтажный и съёмочный план. Прямая и обратная точка съёмки	0	0	0	16	0	2	18
10.1 1	Съёмка и монтаж многофигурных сцен	0	0	0	24	0	2	26
10.1 2	Контроль за «монтируемостью» киноматериала на съёмочной площадке	0	0	0	32	0	2	34
11	Звукорежиссура в кино	0	0	0	80	0	7	87
11.1	Звукорежиссёрская экспликация	0	0	0	16	0	1	17
11.2	Съёмка с чистовым и черновым звуком	0	0	0	16	0	2	18
11.3	Речевое озвучивание	0	0	0	16	0	1	17
11.4	Шумовое озвучивание	0	0	0	16	0	2	18
11.5	Чудо перезаписи	0	0	0	16	0	1	17
12	Цветовая драматургия фильма	0	0	0	48	0	1	49
12.1	Магия черно-белого кино. Радуга серого	0	0	0	16	0	0	16
12.2	Чудо светокоррекции и цветокоррекции цветного фильма	0	0	0	32	0	1	33
	ВСЕГО	80	0	0	864	0	66	1010

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: «Кино как «машина времени». Запечатлённое время.».	1
2	Тема: «На киноуроках Андрея Тарковского.».	1
3	Тема: «Два пути развития кинематографа.».	2
4	Тема: ««Великий немой». ».	2
5	Тема: ««Синтетичность» и мера условности кино. ».	2
6	Тема: «Режиссёр – универсальный кинематографист. ».	2
7	Тема: «Традиции и эксперимент в творчестве кинорежиссёра ».	4

8	Тема: «Правда жизни и правда искусства в кино».	4
9	Тема: «Время в жизни и время в кино».	4
10	Тема: «Искусное и искусственное в кино».	4
11	Тема: «Авторское и зрительское кино. Счастливое их смешение».	4
12	Тема: «Театр и кино. Театр и театральщина в кино. ».	6
13	Тема: «Воображение, фантазия, изобретательность в творчестве кинорежиссёра ».	4
14	Тема: ««Символ и символика» в кино. ».	2
15	Тема: «Игровое кино, как документальное, а документальное, как игровое ».	2
16	Тема: ««Киномикроскоп» и «кинотелескоп» – инструментарии кинорежиссёра ».	4
17	Тема: «Режиссёр «перестановщик» и движение человеческих душ».	2
18	Тема: «Замысел и «фабульный анекдот» фильма».	2
19	Тема: «Драма равняется Жизнь. На киноуроках Аристотеля ».	2
20	Тема: «Неотвратимое. Судьбоносное событие в кино ».	2
21	Тема: «Магия чисел «2» и «3» в кинодраматургии».	2
22	Тема: «Конфликт темы и контртем (человечного и бесчеловечного)».	2
23	Тема: «Что такое «Чернуха в кино» ».	2
24	Тема: «На киноуроках А.С. Пушкина ».	2
25	Тема: «На киноуроках У. Шекспира. ».	4
26	Тема: «На киноуроках А. П. Чехова. ».	4
27	Тема: «Жизнь «между раем и адом». ».	4
28	Тема: «Жанры в кино. Смешение жанров как в жизни».	2
29	Тема: «Специфика оригинального сценария».	2
30	Тема: «Форма написания киносценария».	4
31	Тема: «Структура киносценария. ».	8
32	Тема: «Феномен финала. ».	4

33	Тема: «Сцена и эпизод в сценарии».	4
34	Тема: «Феномен названия фильма».	4
35	Тема: «Характер и образ героя и персонажа в кино».	8
36	Тема: «Тема и идея сценария и фильма».	8
37	Тема: «Актуальность сценария и фильма».	8
38	Тема: «Подготовительный период (предрпродакшн) ».	8
39	Тема: «Съёмочный период (продакшн)».	8
40	Тема: «Монтажно-тонировочный период (постпродакшн)».	8
41	Тема: «Выпуск фильма. Участие режиссёра в кинофестивалях ».	8
42	Тема: «Режиссёрская экспликация ».	16
43	Тема: «Разработка режиссёрского сценария ».	16
44	Тема: «Виды и специфика экранизации».	12
45	Тема: «Сценарный и режиссёрский ход».	4
46	Тема: «Секреты проведения кинопроб и создание актёрского ансамбля».	8
47	Тема: «Репетиции с актерами ».	8
48	Тема: «Секреты выбора объектов (локаций)».	8
49	Тема: «Создание декораций ».	8
50	Тема: «Разработка и изготовление костюмов».	8
51	Тема: «Специфика поиска образа с помощью грима в кино».	8
52	Тема: «Разводка сцены на съёмочной площадке».	8
53	Тема: «Съёмка под фонограмму ».	4
54	Тема: «Многокамерная съёмка».	8
55	Тема: «Штампы и моды способов съёмки. ».	8
56	Тема: «Секреты работы с продюсером. Договор».	4
57	Тема: «Секреты работы со сценаристом».	4

58	Тема: «Секреты работы со вторым режиссёром ».	8
59	Тема: «Секреты работы с оператором-постановщиком ».	8
60	Тема: «Секреты работы с операторским цехом, осветителями».	8
61	Тема: «Секреты работы с художником-постановщиком».	8
62	Тема: «Секреты работы с художником по костюму».	8
63	Тема: «Секреты работы с художником по гриму».	4
64	Тема: «Секреты работы с кастинг директором».	4
65	Тема: «Секреты работы со звукорежиссёром».	8
66	Тема: «Секреты работы с композитором».	4
67	Тема: «Школа представления и школа переживания (проживания) и их смешение. Фольклор.».	8
68	Тема: «Специфика работы актёра в театре и кино».	8
69	Тема: «Органика и наигрыш в кино».	8
70	Тема: «Работа с медийным актером, театральным актером, непрофессиональным актёром, детьми, каскадёрами ».	8
71	Тема: «Работа с групповкой и массовой».	8
72	Тема: «Разборчивость диалогов в фонограмме фильма ».	8
73	Тема: «Актёр и вся съёмочная группа в предлагаемых обстоятельствах снимаемого фильма».	8
74	Тема: «Перевоплощение актёра. Зерно роли. Задача и сверхзадача ».	8
75	Тема: «Трёхчастное строение роли и неукоснительное следование этому в съёмочный период ».	8
76	Тема: «Дубли и варианты ».	8
77	Тема: «Мизансцена, мизансцена тела, мизанкадр ».	8
78	Тема: «Мимика, пластика, физический и психологический зажимы актёра в кино».	8
79	Тема: «Виды актёрских репетиций. ».	6
80	Тема: «Мотивировки. Содержательность физических действий. Действенность речевых интонаций».	6
81	Тема: «Реприза и Гэг ».	4
82	Тема: ««Фильм сделан, осталось только снять», «Фильм – могила замысла» ».	12

83	Тема: «Сохранение или изменение режиссёрской концепции после съёмок ».	18
84	Тема: «Превращаем «беду» в «победу». ».	16
85	Тема: «Монтаж и демонтаж в кино на разных этапах создания фильма».	10
86	Тема: «Сюжет с конца или с начала?».	8
87	Тема: «Художественные манипуляции с временем и пространством».	12
88	Тема: «Рождение образа фильма. Столкновение визуального и звукового. Вертикальный монтаж. ».	21
89	Тема: «Раскадровка и схема съёмок».	47
90	Тема: «Законы комфортного монтажа».	16
91	Тема: «Креативный монтаж».	16
92	Тема: «Загадка крупности планов ».	12
93	Тема: ««Восьмёрка». Монтаж диалога ».	12
94	Тема: «Монтажный и съёмочный план. Прямая и обратная точка съёмки».	16
95	Тема: «Съёмка и монтаж многофигурных сцен ».	24
96	Тема: «Контроль за «монтируемостью» киноматериала на съёмочной площадке».	32
97	Тема: «Звукорежиссёрская экспликация ».	16
98	Тема: «Съёмка с чистовым и черновым звуком ».	16
99	Тема: «Речевое озвучивание ».	16
100	Тема: «Шумовое озвучивание ».	16
101	Тема: «Чудо перезаписи ».	16
102	Тема: «Магия черно-белого кино. Радуга серого».	16
103	Тема: «Чудо светокоррекции и цветокоррекции цветного фильма ».	32

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)
выполнение контрольной работы	2,3,6
выполнение творческих заданий	1,2,3,4
выполнение творческого задания	5,6,7,8
курсовой проект	5,7
посещаемость и активность на занятиях	1,2,3,4,5,6,7,8
премиальные баллы	1,2,3,4,5,6,7,8
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. Работа над сценарием этюда «Иронический автопортрет» (с юмором о себе)

Студент может выбрать одну тему из предложенных, для написания сценария: «Жертва - палач и палач – жертва», «Господи избави меня от таких друзей, а от врагов я избавлюсь сам», «Первое свидание - как последнее, последнее свидание - как первое», «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Автор этюда должен разработать сценарий и придумать название для своего «иронического автопортрета». Сюжет должен быть основан на автобиографическом событии студента. Главный герой должен оказаться в нелепой ситуации..

Задание 2. Съёмочный этюд на выбранную тему:

Этюд продолжительностью 3-5 минут, раскрывающий тему.

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 съемкам.

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 съемкам.

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.

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 «добротого» 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	56	56
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	7	2	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 2			
Обязательная аудиторная работа			
посещаемость и активность на занятиях	1	48	48
Обязательная самостоятельная работа			
выполнение творческих заданий	11	1	11
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_Ekaterininskaja_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 Premiere Pro
DaVinci Resolve
Microsoft Windows
Microsoft Office

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>
Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов <https://samples.landr.com/>
Бесплатная библиотека музыкальных сэмплов https://www.ableton.com/en/packs/#?item_type=free
База данных бесплатных саундтреков и шумов «FreeSound» <https://freesound.org/>
Бесплатная библиотека шумов <https://www.sounddogs.com/>
Бесплатная библиотека шумов <https://wav-library.net/>
Бесплатная библиотека шумов <http://bbcsfx.acropolis.org.uk/>
База данных отзывов профессиональных критиков, рецензентов, зрителей на главные фильмы «Мегакритик» <https://www.megacritic.ru>
База данных бесплатных саундтреков «Music Store Vimeo» <https://vimeo.com/musicstore>
База данных бесплатных саундтреков «Soundcloud» <https://soundcloud.com>
База данных бесплатных саундтреков «Free Music Archive» <http://freemusicarchive.org>
База данных бесплатных саундтреков «Incompetech» <http://incompetech.com/music/royalty-free/music.html>
База данных бесплатных саундтреков «TimBeek» <http://timbeek.com/royalty-free-music/>
База данных бесплатных саундтреков «Audionautix» <http://audionautix.com>
База данных бесплатных саундтреков «Mobygratis» <http://www.mobygratis.com>
База данных бесплатных саундтреков «Фонотека YouTube»
<http://www.youtube.com/audiolibrary/music>
Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.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

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 из расчета 3-5 часов на каждую тему.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;

- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;

- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;

- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т.д.)

Студент для получения успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;

- выполнять практические задания;

- ответить на поставленные вопросы на зачете/экзамен/К.П..

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Цель лекционных занятий - развитие у студентов навыков работы с информацией, получение навыка использования терминологии.