

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 неигрового 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 1404 астроном. час. / 52 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 755,4 час.

самостоятельная работа: 648,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	2
выполнение курсового проекта	5,7
выполнение творческих заданий	1
выполнение творческого задания	3,4,6,8
доклад	2,3,4
посещение занятий, активная работа на занятии	1,2,3,4,5,6,7,8
тест	1,5,6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1,3,4,5,6,7,8
зачет с оценкой	2
курсовой проект	5,7

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 неигрового 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

В. Е. Васильев

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:

приобретение знаний, умений и навыков создания неигрового фильма, изучение теории документалистики, освоение опыта, накопленного современной практикой режиссуры документального кино и телевидения, ознакомление с историей экранной публицистики.

Задачи дисциплины:

1. Изучение опыта мастеров неигрового кино для формирования и последовательной реализации замысла будущего аудиовизуального произведения.
2. Изучение технологических средств современного аудиовизуального производства в создании неигрового фильма
3. Получение навыков пользования художественным поиском для создания продуктивного творческого процесса при создании неигрового фильма
4. Приобретение умения создавать новый художественно значимый продукт.
5. Сформировать навыки использования 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 творческо-производственного процесса создания неигрового кино- и телефильма.

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

Умеет: определять этапы и анализировать особенности создания неигрового 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 неигрового 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: принципы подбора и исследования контекстных материалов

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

Владеет: навыками анализа аудиовизуальных произведений

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: стилистику и приемы, используемые различными кинематографическими школами и направлениями

Умеет: анализировать стилистику аудиовизуальных произведений

Владеет: навыками воплощения творческих замыслов, используя стилистику и приемы, характерные для отечественной школы неигрового 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 неигрового кино- и телефильма

Умеет: разрабатывать концепцию и проект аудиовизуальных произведений различных жанров

Владеет: навыком разработки концепции и проекта неигрового кино- и телефильма

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

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

Знает: 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 в области неигрового кино- и телефильма.

ПК-1.1 — Формулирует собственную художественную идею по созданию неигрового кино-, телефильма на основе всестороннего исследования реальных событий и их участников, оценивает актуальность нового проекта, его художественную ценность и востребованность.

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

Умеет: формулировать собственные художественные идеи, исследовать реальные события, мотивы и причины поступков их участников

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 в области неигрового кино- и телефильма.

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

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

Знает: технологию создания неигрового кино- и телефильма

Умеет: анализировать технологии создания неигрового кино- и телефильма

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

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1404 астроном. час. / 52 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 755,4 час.

самостоятельная работа: 648,6 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	Итого
Лекции	12	12	12	12	0	0	0	0	48
Практические	60	60	72	72	84	84	96	96	624
Индивид. занятия	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Консультации	2	3	2	2	4	2	4	2	21
Самостоятельная работа	28	46	43	43	68	43	83	112	466
Самостоятельная работа во время сессии	25	7,6	25	25	25	25	25	25	182,6
Итого	133	134,6	160	160	187	160	214	241	1389,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Кинорежиссура как творческая и духовная деятельность

Документализм в искусстве и место документального фильма в современном обществе, в системе современных каналов информации. Документальный кинематограф, как особый вид искусства кино. Классификация в документальном кино.

Тема 2. Освоение киноязыка в документальном кино

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

Тема 3. 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 4. Жанровое и стилистическое разнообразие документальных фильмов

Понятие о жанре. Композиционные, тематические, стилистические признаки жанров. Специфика жанровой организации материала кинодокументалистики. Малые формы кино. Кинорепортаж, путевой очерк, кино-портрет, киноповесть, кинокомедия и т. д. Способы и методы кинорежиссуры в работе над киносюжетами различных жанров и видов.

Тема 5. Нормативные конструкции современного неигрового фильма

Прямая съёмка. «Привычная» камера. Скрытая камера. Организация события или действия. допустимость восстановления факта в документальном кино -возможности и ограничения. Использование метода провокации.

Тема 6. Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении фильма

Переложение в схему инсценировки. Разработка отдельных характеров и сцен. Построение сцены на прямом и косвенном диалоге. Специфические средства раскрытия внутреннего мира персонажей (внутренний монолог, комментарий, ретроспекция, ассоциативно-зрительные

образы и т.п.).

Этапы формирования режиссерского замысла. Совместная работа над конкретизацией этого замысла с оператором, художником, композитором. Определение идеи фильма, которой подчинены все действия персонажей, все события в сценарии. Определение стилистических особенностей и приемов съемки с оператором. Работа над эскизами декораций. Определение изобразительного решения фильма в целом и каждого эпизода как части целого. Режиссерская трактовка образов-характеров. Процесс становления и развития этих образов, определение роли каждого в раскрытии основного конфликта. Расстановка идейно-смысловых акцентов. Сквозное действие, сюжетные ходы. Сцепление эпизодов и сцен в фильме. Трактовка среды и атмосферы действия. Звук и музыка в фильме. Проект постановки со всеми приложениями и кадровыми зарисовками.

Тема 8. Особенности и специфика работы режиссера документального кино

Задачи режиссуры на различных этапах создания документального фильма. Приемы исследования материала, авторская позиция режиссера. Диалектика процесса воплощения темы в системе художественных образов. Новая кино и видеотехника. Новые возможности монтажа и композиционного построения фильма с учетом современной техники. Цифровые технологии. Компьютерный монтаж.

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	Кинорежиссура как творческая и духовная деятельность	12	0	0	60	0	6	78
2	Освоение киноязыка в документальном кино	12	0	0	60	0	6	78
3	Кинорежиссура и художественное освоение действительности средствами документалистики	12	0	0	72	0	6	90
4	Жанровое и стилистическое разнообразие документальных фильмов	12	0	0	72	0	6	90
5	Нормативные конструкции современного неигрового фильма	0	0	0	84	0	6	90
6	Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении фильма	0	0	0	84	0	6	90
7	Образ человека в неигровом кинематографе.	0	0	0	96	0	6	102
8	Особенности и специфика работы режиссера документального кино	0	0	0	96	0	6	102
	ВСЕГО	48	0	0	624	0	48	720

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: «Кинорежиссура как творческая и духовная деятельность ».	60
2	Тема: «Освоение киноязыка в документальном кино ».	60

3	Тема: «Кинорежиссура и художественное освоение действительности средствами документалистики».	72
4	Тема: «Жанровое и стилистическое разнообразие документальных фильмов».	72
5	Тема: «Нормативные конструкции современного неигрового фильма».	84
6	Тема: «Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении фильма ».	84
7	Тема: «Образ человека в неигровом кинематографе. ».	96
8	Тема: «Особенности и специфика работы режиссера документального кино».	96

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 контрольной работы	2
выполнение курсового проекта	5,7
выполнение творческих заданий	1
выполнение творческого задания	3,4,6,8
доклад	2,3,4
посещение занятий, активная работа на занятии	1,2,3,4,5,6,7,8
тест	1,5,6,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1,3,4,5,6,7,8
зачет с оценкой	2
курсовой проект	5,7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные творческие задания:

В 1 семестре обучающиеся выполняют 2 творческих задания:

1. Создание фотофильма
2. Раскадровка многофигурной композиции

В 3 семестре обучающиеся выполняют творческое задание: «Музыкальный клип»

В 4 и 6 семестрах обучающиеся выполняют творческое задание: «Разработка проекта учебного фильма -фильм-портрет, фильм-интервью» (по выбору обучающегося)

В 8 семестре обучающиеся выполняют творческое задание: «Разработка проекта дипломного фильма и представление его на Художественном совете СПбГИКиТ».

Во 2 семестре обучающиеся выполняют контрольную работу.

Контрольная работа представляет собой выполнение творческого задания на тему: «Создание учебного фильма–наблюдения, снятого методом наблюдения».

Обучающиеся должны:

Написать синопсис/поэтапный план

Снять учебный фильм и предоставить его на электронном носителе

Тематика АВП:

Городская зарисовка

Бытовая зарисовка

Профессиональная зарисовка

В 5 и 7 семестрах обучающиеся выполняют курсовые проекты. Защита курсового проекта по дисциплине «Режиссура неигрового фильма» проходит в виде публичного выступления обучающегося, может проводиться (по желанию преподавателя) на открытом заседании кафедры режиссуры неигрового кино и является обязательной процедурой.

Курсовой проект в 5 и 7 семестрах представляет собой разработку и создание неигрового фильма (хр. от 10 до 30 минут) различных жанров:

Исторический фильм

Публицистический фильм

Спортивный фильм и пр.

Жанр определяется обучающимся и согласовывается с мастером курса.

Примерные темы докладов:

Во 2 семестре обучающиеся выполняют 3 доклада.

Темы докладов:

1.	1900-1910	Персоналии. Знаковые фигуры эпохи.
2.	1900-1910	Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
3.	1900-1910	Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн
4.	1900-1916	Персоналии. Знаковые фигуры эпохи.
5.	1900-1916	Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
6.	1900-1916	Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн
7.	1917-1930	Персоналии. Знаковые фигуры эпохи.
8.	1920-1930	Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
9.	1917-1930	Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн
10.	1931-1940	Персоналии. Знаковые фигуры эпохи.
11.	1931-1940	Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
12.	1931-1940	Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн

В 3 семестре обучающиеся выполняют 3 доклада.

Темы докладов:

1.	1941-1945	Персоналии. Знаковые фигуры эпохи. Песни эпохи
2.	1941-1945	Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
3.	1941-1945	Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн.
4.	1946-1960	Персоналии. Знаковые фигуры эпохи.
5.	1946-1960	Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
6.	1946-1960	Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн
7.	1961-1970	Персоналии. Знаковые фигуры эпохи.

8. 1961-1970 Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
9. 1961-1970 Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн

В 4 семестре обучающиеся выполняют 2 доклада.

Темы докладов:

1. 1971-1980 Персоналии. Знаковые фигуры эпохи.
2. 1971-1980 Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
3. 1971-1980 Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн
4. 1981-1990 Персоналии. Знаковые фигуры эпохи.
5. 1981-1990 Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
6. 1981-1990 Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн
7. 1991-2000 Персоналии. Знаковые фигуры эпохи.
8. 1991-2000 Транспорт (авто, водный, авиа, воен. техника)
9. 1991-2000 Костюм (гражданский, военный) Быт. Архитектура. Дизайн

Примерные вопросы тестовых заданий:

1 семестр

1. Дзига Вертов это:
 - a) Венгерский кинооператор
 - b) Советский кинорежиссер
 - c) Американский продюсер
 - d) Израильский сценарист

2. Кинорежиссер Артаваз Пелешян, автор работы:
 - a) Монтажная теория в кино
 - b) Продюсерство в СССР
 - c) Актерство без режиссера
 - d) Музыка и цирк

3. К какому виду кино, можно отнести первый фильм М. Калатозова «Соль Сванетии» снятый в 1930 году?
 - a) Документальный
 - b) Игровой
 - c) Анимационный
 - d) Документально – игровой

5 семестр

1. Что НЕ относится к задачам документалистики:
 - a) Исследование
 - b) Хроника
 - c) Драматичность
 - d) Пропаганда

2. Первое название «Леннаучфильм»:
 - a) «Леннаучфильм»
 - b) Кинофабрика №1 "Техфильм"
 - c) «Лентехфильм»

3. Какой кинофестиваль не относится к «чисто» документальным фестивалям:
 - a) «Послание к человеку»
 - b) «Золотой глобус»
 - c) Кинофестиваль в Кракове

d) Кинофестиваль в Бильбао

6 семестр

1. Как называется средство проката документального фильма в интернете?

- a) «Интернет-журнал»
- b) «Документальная сеть»
- c) «Сетевое видео»

2. Выберите из перечисленных ниже фильмов, первый цветной полнометражный документальный фильм:

- a) «Вид к морю»
- b) «Торжественный прием в Дели»
- c) «Шахматист»

3. Какой советский документальный фильм, впервые получил награду американской киноакадемии – Оскар, в номинации – лучший документальный полнометражный фильм?

- a) Ленинград в борьбе
- b) Украина в огне
- c) Сталинград
- d) Разгром немецких войск под Москвой

7 семестр

1. Характер на экране раскрывается через

- a) Диалог персонажа
- b) Монолог персонажа

2. Что означает термин «линия взаимодействия»?

- a) Линия проведённая по плоскости экрана от одного героя сцены к другому
- b) Линия проведённая в вертикальной проекции от одного героя сцены к другому
- c) Линия проведённая по плоскости экрана между двумя героями сцены

3. Что означает понятие «творимое пространство»?

- a) Нарисованное изображение
- b) Совмещение в одном кадре изображений, снятых в разное время и в разных местах
- c) Создание на экране средствами монтажа несуществующего в реальности пространства

8 семестр:

1. Может ли режиссер «резать» не нужные диалоги в литературном сценарии и в каких случаях?

- a) Может. В том случае, когда они не отвечают ни одному из законов существования речи в кино
- b) Может. На свое усмотрение.
- c) Не может ни при каких обстоятельствах
- d) Не может ничего «порезать», но в исключительных случаях может попросить сценариста/драматурга видоизменить не понравившиеся фразы

2. Горизонтальные шумы. Что это?

- a) Видимые шумы на горизонте
- b) Только горизонтально распределяющиеся
- c) Внутрикадровые шумы, синхронно сопровождающие движение персонажей и предметов
- d) Шумы, связанные с транспортом

3. Чем отличается звуковая атмосфера в реальной жизни от атмосферы в фильме?
- Атмосфера в фильме более аскетична, чем атмосфера в реальной жизни
 - Атмосфера в фильме всегда должна иметь внутреннюю линию развития, в отличие от атмосферы в реальной жизни, которая долгое время может находиться статичной
 - Атмосфера в фильме это всегда копия атмосферы взятой из реальной жизни
 - Атмосфера в фильме более насыщена и гиперболизирована чем атмосфера в реальной жизни

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: в 1,3,4,5,6,7,8 семестрах в форме экзамена, во 2 семестре в форме зачета с оценкой.

Промежуточная аттестация проводится в устной форме.

На зачете с оценкой во 2 семестре обучающийся отвечает на теоретический вопрос и выполняет одно практическое задание.

Экзамен в 1,3,4,5,6,7 семестрах проходит в виде устного ответа на вопросы билета и защиты творческих заданий, выполненных в течение семестра.

Примерные вопросы к промежуточной аттестации:

Теоретические вопросы к экзамену (1 семестр):

- Классификация в кинематографе
- Эстетика и режиссура немого кино.
- Проблемы киноязыка.
- Универсальность кинематографического образа.
- Психологические особенности аудиовизуального способа восприятия информации.
- Диалектика понятия «киноправда».
- Сходство и различие театральной и кинорежиссуры
- Актерское мастерство в создании кинообразов и театральных ролей.
- Построение мизансцены.
- Литературный и постановочный сценарий.
- Драматический конфликт в жизни и драматургическом произведении.
- Два пути композиции характера и драмы.
- Принципы композиции отдельных элементов сценария
- Заставка (Титры). Начало. Экспозиция. Разработка. Кульминация. Финал. Концовка (Титры).
- Монолог и диалог в кино.
- Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета
- Поступательно-последовательный ход.
- Путь простого нагнетания. Саспенс (А.Хичкок).
- Принцип нарушения инерции поступательного движения и его динамический эффект. Прием «ложного хода».
- Прием перестановки последовательности. Прием «обратного хода». Другие приемы.
- Действенность отдельных приемов.
- Прием «обратного хода» и другие приемы.
- Режиссерская экспликация
- Режиссер и драматургический материал.
- Разработка отдельных характеров и сцен.
- Построение сцены на прямом и косвенном диалоге.

Теоретические вопросы к зачету с оценкой (2 семестр):

- Роль кинематографа как нового специфического средства отображения жизни.
- Трансформация факта в контексте авторской концепции.
- Жизненные факты как материал художественного мышления.
- Проблема достоверности.

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

Теоретические вопросы к экзамену (3 семестр):

1. Понятие жанра.
2. Основные жанровые направления.
3. Значение жанрового разнообразия и стилистических поисков для развития кинематографа.
4. Кинопортрет.
5. Документальная драма.
6. Путевой очерк.
7. Различные формы публицистического фильма.
8. Фильм-эссе.
9. Фильм-поэма.
10. Многозначность внутрикадрового содержания экранного документа.

Теоретические вопросы к экзамену (4 семестр):

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

Теоретические вопросы к экзамену (5 семестр):

1. Приемы кинонаблюдения: скрытая камера, привычная камера, длительное наблюдение, использование телеоптики.
2. Сюжетный и субъективный монтаж.
3. Концепция личности в разных формах кино- и теледокументалистики.
4. Специфические средства раскрытия внутреннего мира персонажей.
5. Этапы формирования режиссерского замысла.
6. Определение стилевых особенностей и приемов съемки с оператором
7. Киномонтаж в общей системе выразительных средств киноискусства
8. Монтаж как средство эмоционально-драматического изложения идеи (сверхзадачи фильма) через сюжет, переложенный в чередование звукозрительных образов.
9. Драматургический замысел. Заявка.
10. Литературный сценарий .
11. Виды сценарной записи.

- 12.Режиссёрский сценарий.
- 13.Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма.
- 14.Функция эпизода, строение эпизода.
15. Построение сцены на прямом и косвенном диалоге.

Теоретические вопросы к экзамену (6 семестр):

1. Понятие о звукозрительном контрапункте.
2. Принципы создания шумомузыкальной композиции.
3. Место дикторского текста в фильмах различных жанров.
4. Иллюстративный и образный принцип введения музыкального сопровождения.
5. Функции дикторского текста.
- 6.Перезапись как технический и творческий процесс окончательного установления звукозрительного контрапункта и звукозрительной полифонии
7. Расстановка идейно-смысловых акцентов.
- 8.Сквозное действие, сюжетные ходы.
- 9.Сцепление эпизодов и сцен в фильме.
- 10.Звук и музыка в фильме.
11. Музыкальное и шумовое оформление фильма.
12. Звукомонтаж.
13. Разнообразие приёмов драматургического использования звука и музыки.
14. Звуковая атмосфера события.
15. Иллюстративный и образный принципы введения музыкального сопровождения

Теоретические вопросы к экзамену (7 семестр):

1. Понятие о черно-белом кинематографе как о цветовом кинематографе ограниченной палитры.
2. Опыт светописси и цветописси черно-белого кино и его значение для цветового кинематографа.
3. Роль цвета в общей системе звукозрительной полифонии. (От «Броненосца» Эйзенштейна до «Сталкера» Тарковского).
4. Цветовая окрашенность, цветовая образность и цветовая символика.
5. Понятие о ключевой тональности.
6. Понятие о цветовом лейтмотиве.
7. Цветовая композиция фильма.
8. Практическое осуществление цветового замысла.
9. Работа с цветофильтрами, окрашивающая роль световой аппаратуры.
10. Изобразительное решение фильма и проблемы режиссуры.

Теоретические вопросы к экзамену (8 семестр):

1. Особенности изобразительного решения неигровых фильмов
2. Композиция в неигровом фильме
3. Свет в игровом фильме
4. Цвет в игровом фильме
5. Оптика, используемая при создании игрового фильма.
6. Трактовка среды и атмосферы действия.
7. Проект постановки со всеми приложениями и покадровыми зарисовками.
8. Образное решение фильма через изобразительный ряд.
9. Новые возможности монтажа и композиционного построения фильма с учётом современной техники.
10. Задачи режиссуры на различных этапах создания фильма
11. Освоение съёмочного объекта.
12. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены во всех деталях .

13. Разработка эскизов декорации.
14. Декорация как игровая площадка актерского действия.
15. Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра.

3. Практические задания

Практические задания к экзамену по дисциплине (1 семестр)

1. Раскадровка, планировка эпизода аудиовизуального произведения.
2. Режиссерская разработка фотофильма.
3. Составление сценарной заявки фотофильма.

Практические задания к зачету с оценкой по дисциплине (2 семестр)

1. Анализ аудиовизуального произведения с точки зрения режиссуры.
2. Анализ средств художественной выразительности фильма.

Практические задания к экзамену по дисциплине (3 семестр)

1. Анализ аудиовизуального произведения с точки зрения режиссуры.
2. Соответствие режиссерского воплощения к содержательной стороне изобразительного ряда созданного музыкального клипа
3. Анализ монтажных решений

Практические задания к экзамену по дисциплине (4 семестр)

1. Анализ аудиовизуального произведения с точки зрения режиссуры.
2. Раскадровка, планировка эпизода аудиовизуального произведения.
3. Режиссерская разработка какой-либо темы.
4. Составление сценарной заявки.

Практические задания к экзамену (5,7 семестр)

1. Работа над сценарием в ходе подготовки курсовой работы.
2. Поиск героя в ходе подготовки курсовой работы.
3. Поиск природы в ходе подготовки курсовой работы
4. Поиск локаций в ходе подготовки курсовой работы
5. Работа с продюсером в ходе подготовки курсовой работы
6. Работа с оператором в ходе подготовки курсовой работы
7. Работа со звукорежиссером в ходе подготовки курсовой работы
8. Монтаж курсовой работы
9. Перезапись курсовой работы
10. Трудности, возникшие в ходе подготовки курсовой работы.

Практические задания к экзамену по дисциплине (8 семестр)

1. Работа над сценарием в ходе подготовки ВКР.
2. Работа над сценарной заявкой в ходе подготовки ВКР.
3. Поиск героя в ходе подготовки ВКР.
4. Поиск природы в ходе подготовки ВКР
5. Поиск локаций в ходе подготовки 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			
Посещение занятий, активная работа на занятии	0,5	48	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	10	1	10
Выполнение творческих заданий	18	2	36
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			
Посещение занятий, активная работа на занятии	0,5	48	24,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение контрольной работы	22	1	22
Доклад	8	3	24
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			
Посещение занятий, активная работа на занятии	0,5	56	28,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	18	1	18
Доклад	8	3	24
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			

Посещение занятий, активная работа на занятии	0,5	56	28,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	26	1	26
Доклад	8	2	16
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			
Посещение занятий, активная работа на занятии	0,5	56	28,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение курсового проекта	30	1	30
Тест	12	1	12
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			
Посещение занятий, активная работа на занятии	0,5	56	28,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	26	1	26
Тест	16	1	16
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			
Посещение занятий, активная работа на занятии	0,5	56	28,0
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	12	1	12
Выполнение курсового проекта	30	1	30
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			

Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	0,5	64	32,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	26	1	26
Тест	12	1	12
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. Режиссура неигрового фильма : методические указания по подготовке курсовых проектов : специальность: 55.05.01 - Режиссура кино и телевидения : специализация: Режиссер неигрового кино- и телефильма, педагог / сост.: А. А. Екатерининская [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 71 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://elibr.gikit.ru/books/pdf/2019/Metodicheskaya%20literatura/Ekaterininskaja_i_dr_Rezhissura_neigrovogo_filma_MU_kursovoj_proekt_2019.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. Белоусов, А. Б. Изобразительное решение мультимедийного произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Белоусов ; С.-Петерб. 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
4. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Композиция кадра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 215 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/128i_Lando_KM_Kompozicija_kadra_UP_2018_1.pdf
5. Васильев В. Е. Монтаж [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская, Е. А. Свердлов, 2018. - 95 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_Ekaterininskaja_Sverdlov_Montazh_UP_2018.pdf
6. Методические указания по подготовке контрольных работ по дисциплинам, закрепленным за кафедрой режиссуры СПбГИКиТ [Электронный ресурс] : методический материал / С.-Петерб. гос.ин-т кино и тел. ; [сост. А. А. Екатерининская]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 10 с.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Metodicheskaya%20literatura/204_Ekaterininskaja_MU_po_podgotovke_kontrolnyh_rabot.pdf
7. Антонов, А. М. Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Антонова, А. А. Екатерининская ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 157 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/178i_Antonov_Ekaterininskaja_Rabota_rezhissera_s_akterom_i_neakterom_UP_2018.pdf

8. 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>
9. Абдуллаева, Зара. Постдок. Игровое/неигровое [Текст] / З. Абдуллаева. - М. : Новое литературное обозрение, 2011. - 480 с. - (Кинотексты). - ISBN 798-5-86793-902-1
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. 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
11. 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.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
12. Барнуэл, Джейн. Фундаментальные основы кинопроизводства [Текст] : учебное пособие / Д. Барнуэл ; пер. М. Еремеева ; ред.: А. М. Шемякин, А. Канторова ; РГГУ. - М. : Изд-во "Тридэ Кукинг", 2010. - 207 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

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

Adobe CS6 Master Collection

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>
Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса.

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

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

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

- посещать лекционные и практические занятия;
- выполнять практические задания;
- ответить на поставленные вопросы на зачете или экзамене;
- выполнять все учебные и курсовые работы (этюды, постановочные проекты, фильмы).

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

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

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

На третьем курсе (5-й семестр) и на четвертом курсе (7-й семестр) студент осуществляет работу над своим первым самостоятельным произведением - Курсовым фильмом.

Он, в идеале, должен быть произведением искусства - пусть и небольшим, скромным по своим производственным возможностям. Поэтому и требования к нему, соответственно, должны быть такими же, как и к любому другому факту профессионального кинотворчества.

Подробно о ходе подготовки курсовой работы см. в "Методических рекомендациях по выполнению курсовой работы".

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

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

Цель практических занятий – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы с материалами, навыков режиссерского мышления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

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

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