

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А. В. БАБАЯН

проректор по учебной и научной работе

Сертификат: 009af29ae89acbd468cb0c803bf63469dd

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 22.06.2022

Рабочая программа дисциплины «Основы кинорежиссуры»

Наименование ОПОП: Телеоператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство

Форма обучения: очная

Факультет: Экранных искусств

Кафедра: Режиссуры неигрового кино

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

в том числе: контактная работа: 38,3 час.

самостоятельная работа: 15,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий, активная работа на занятии	
реферат	
творческое задание	
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

Рабочая программа дисциплины «Основы кинорежиссуры» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Телеоператор» по специальности 55.05.03 Кинооператорство

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 10.06.2022 года, протокол № 16

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета 15.06.2022 года, протокол № 17

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП Н.В. Волков

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:

приобрести знания методов, приемов и выразительных средств кинорежиссуры, практических навыков, позволяющие принимать творческие и управленческие решения, направленные на максимально полное воплощение творческого замысла; освоить основные способы воплощения режиссерского сценария для понимания сути профессии режиссера.

Задачи дисциплины:

1. Изучить этапы работы над фильмом, их особенности.
2. Сформировать представление о целях, задачах, средствах и принципах режиссерской деятельности.
3. Сформировать навыки критического анализа экспликации режиссерского сценария, позволяющего проследить весь путь создания работы от замысла до окончательного воплощения.
4. Научить анализировать выразительные и технические средства современной аудиовизуальной индустрии.
4. Изучить способы реализации авторского замысла 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:

Грим и постиж в кинопроизводстве
История изобразительного искусства
История отечественного кино
История отечественной литературы
Музыка в кино
История и теория музыки
История зарубежного кино
История зарубежной литературы
Стилистика художественного решения фильма

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:
Звуковое решение фильма
Теория монтажа
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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.1 — Определяет виды художественной культуры, анализирует направления их развития в историческом контексте .

Знает: особенности работы кинорежиссера

Умеет: анализировать работу кинорежиссера на всех этапах создания аудиовизуального произведения

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен совместно с другими участниками съёмочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение .

ПК-1.2 — Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съёмочного процесса.

Знает: выразительные средства, используемые в режиссуре

Владеет: механизмами реализации авторского замысла в сотрудничестве с режиссером

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

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

в том числе: контактная работа: 38,3 час.

самостоятельная работа: 15,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	Итого
Лекции	24	24
Практические	12	12
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	12	12
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	3,7
Итого	53,7	53,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Профессия кинорежиссер.

Особенности этой профессии. Сходство и отличие театральной и кинорежиссуры.

Тема 2. Сценарий и фильм. Кинодраматург и кинорежиссер.Режиссерский сценарий.

Путь от литературного сценария к фильму.

Тема 3. Работа режиссера с членами творческо-производственного коллектива: продюсером, оператором, звукооператором, художником-постановщиком.

Основные принципы творческого содружества. Особенности работы режиссера с членами творческо-производственного коллектива. Функциональные обязанности оператора, звукорежиссера, художника-постановщика. Роль продюсера.

Тема 4. Работа режиссера с неактером.

Принципиальные отличия работы актера в кино, театре и на телевидении.

Тема 5. Способы и методы работы с актерами на съемочной площадке.

Роль оператора в этом процессе.

Тема 6. Организация предкамерного пространства. Мизансцена и мизанкадр. Типы мизансцен.

Виды мизансцен, и какими художественными возможностями они обладают.

Тема 7. Монтаж и его роль в реализации режиссерского замысла.

Монтаж – не открытие кинематографа, а метод человеческого мышления. Кинематограф, опираясь на свойства человеческого сознания и восприятия, использует монтаж в своих целях. Основные принципы киномонтажа. Его роль в построении картины.

Тема 8. Многокамерная съемка.

Достоинства и недостатки многокамерной съемки.

Тема 9. Этапы работы режиссера над фильмом.

Основные этапы работы над АВП. Значение каждого из них в реализации режиссерского замысла.

Тема 10. Подготовительный период работы над фильмом.

Главные задачи и типичные проблемы подготовительного периода.

Тема 11. Особенности работы режиссера в съемочный период.

Главные задачи и типичные проблемы съемочного периода.

Тема 12. Работа режиссера в монтажно-тонировочный период.

Проблемы, возникающие на этом этапе и способы их преодоления.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Профессия кинорежиссер.	3	0	0	0	0	0	3
2	Сценарий и фильм. Кинодраматург и кинорежиссер.Режиссерский сценарий.	3	0	0	3	0	0	6
3	Работа режиссера с членами творческо-производственного коллектива:продюсером, оператором, звукооператором, художником-постановщиком.	3	0	0	0	0	0	3
4	Работа режиссера с неактером.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
5	Способы и методы работы с актерами на съемочной площадке.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
6	Организация предкамерного пространства. Мизансцена и мизанкадр. Типы мизансцен.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
7	Монтаж и его роль в реализации режиссерского замысла.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
8	Многокамерная съемка.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
9	Этапы работы режиссера над фильмом.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
10	Подготовительный период работы над фильмом.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
11	Особенности работы режиссера в съемочный период.	3	0	0	0	0	0	3
12	Работа режиссера в монтажно-тонировочный период.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
	ВСЕГО	24	0	0	12	0	0	36

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы кинорежиссуры» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Сценарий и фильм. Кинодраматург и кинорежиссер.Режиссерский сценарий.».	3
2	Тема: «Работа режиссера с неактером.».	1,5
3	Тема: «Способы и методы работы с актерами на съемочной площадке.».	1,5
4	Тема: «Организация предкамерного пространства. Мизансцена и мизанкадр. Типы мизансцен.».	1,5
5	Тема: «Монтаж и его роль в реализации режиссерского замысла.».	1,5
6	Тема: «Многокамерная съемка. ».	1,5
7	Тема: «Этапы работы режиссера над фильмом.».	1,5

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы кинорежиссуры».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий, активная работа на занятии	
реферат	
творческое задание	
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень тем рефератов:

1. Работа режиссера и оператора над игровым фильмом в подготовительный период.
2. Работа режиссера и оператора над игровым фильмом в съемочный период.
3. Работа режиссера и оператора над игровым фильмом в период постпроизводства.
4. Работа режиссера и оператора над документальным фильмом в подготовительный период.
5. Работа режиссера и оператора над документальным фильмом в съемочный период.
6. Работа режиссера и оператора над документальным фильмом в период постпроизводства.
7. Работа режиссера и оператора над научно-популярным фильмом в подготовительный период.
8. Работа режиссера и оператора над научно-популярным фильмом в съемочный период.

9. Работа режиссера и оператора над научно-популярным фильмом в период постпроизводства.

В течение обучения по дисциплине обучающийся выполняет творческое задание в письменной форме. Максимальное количество баллов-24.

Творческое задание состоит 2-х частей:

- Теоретическая часть включает описание жанра аудиовизуального произведения (АВП), его современные тенденции развития.

- Практическая часть включает детальный анализ АВП по следующим вопросам:

1. Название и год выпуска.

1. Тематический анализ АВП.

2. Установление приемов художественной выразительности.

3. Сравнительный анализ конкретного образа в АВП с учетом его динамики.

4. Характеристика и творческие достижения продюсера АВП.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Многокамерная съемка. Способы и принципы ее организации. Проблемы, возникающие в процессе работы.

2. Основные этапы реализации режиссерского замысла.

3. Режиссерский сценарий (раскадровка). Проект будущего фильма.

4. Организация предкамерного пространства. Виды мизансцен.

5. Киномонтаж в игровом кино.

6. Киномонтаж в документальном кино. Главные отличия от игрового.

7. Принципы совместной работы режиссера и оператора над игровым фильмом.

8. Принципы совместной работы режиссера и оператора над документальным фильмом.

9. Работа режиссера с художником.

10. Работа режиссера с композитором и звукооператором.

11. Кинорежиссер и киноактер.

12. Способы и методы работы с актерами на съемочной площадке. Роль оператора в этом процессе.

13. Режиссура игрового и документального кино. Сходство и принципиальные отличия.

14. Организация работы съемочной группы в игровом и документальном кино. Роль режиссера в этом процессе.

15. Основные принципы работы с реальными людьми в документальном кино.

16. Эстетика и этика в игровом и доккино.

17. Подготовительный период в игровом и доккино.

18. Съемочный период в игровом кино.

19. Съемочный период в документальном кино.

20. Монтажно-тонировочный период в игровом и документальном кино.

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 выполнении учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	24	1	24
Реферат	22	1	22
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. Мариевская Н. Е. Время в кино [Электронный ресурс]. — Москва: Прогресс-Традиция 2015 г.— 336 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=344971>
2. Мастерство режиссера. I-V курсы [Текст] : учебное пособие для вузов/ под ред. Н. А. Зверевой. - М. : РАТИ-ГИТИС, 2007. - 534 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Сахновский, В. Г. Работа режиссера : учебное пособие / В. Г. Сахновский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-4156-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:— Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/115959>
4. Сахновский, В. Г. Мысли о режиссуре / В. Г. Сахновский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-4504-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.— Режим доступа: для авториз. пользователей
<https://e.lanbook.com/book/121593>
5. 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://books.gikit.ru/pdf/2022/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_Ekaterininskaja_Kinorezhissura_UP_2022_1.pdf
6. Ершов, П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища [Текст]/ П. М. Ершов. - М. : Мир искусства, 2010. - 408 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/94221/#3>
8. Евлахишвили, С. С. Беседы о режиссуре [Текст] / С.С. Евлахишвили ; в 2-х ч. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 61 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Митта, Александр. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2019. - 469 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Ефимов, Э. М. Замысел - фильм - зритель [Текст]/ Э.М. Ефимов. - М. : Искусство, 1987. - 270 с
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

- 11 Лопушанский, К. С. Режиссура игрового фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. С. Лопушанский, В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 100 с. : ил. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.

http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Lopushanskij_Vasilev_Ekaterininskaja_Rezhissura_igrovogo_filma_UP_2020.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. Новости кино <http://www.kinomania.ru/>
2. Российское кино <https://ruskino.ru/>
3. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Основы кинорежиссуры» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.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

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Телеоператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.