

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: 25 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«Основы кинорежиссуры»

Наименование ОПОП: Продюсер кино и телевидения

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры игрового кино

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 астроном. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 50,4 час.

самостоятельная работа: 30,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	4
подготовка доклада	4
посещение занятий, активная работа на занятии	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	4

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 55.05.04 Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Продюсер кино и телевидения» по специальности 55.05.04 Продюсерство

Составитель(и):

Антонов А.М., заведующий кафедрой кафедры режиссуры игрового кино

Дринева М.Н., старший 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

Н. Л. Горина

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

сформировать знания теоретических основ кинорежиссуры и практические навыки, позволяющие анализировать потенциал создаваемых проектов, принимать ответственные творческие и управленческие решения, направленные на максимально полное воплощение художественного замысла, изучить основы профессии кинорежиссёр.

Задачи дисциплины:

1. Изучить этапы работы над фильмом с точки зрения режиссера.
2. Сформировать представление о целях, задачах, средствах и принципах режиссерской деятельности.
3. Научить анализировать художественную ценность и потенциал творческих проектов.
4. Сформировать навыки критического анализа экспликации режиссерского сценария, позволяющего проследить весь путь создания работы от замысла до окончательного воплощения.
5. Научить анализировать выразительные средства современной аудиовизуальной индустрии.
6. 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:

нет предшествующих дисциплин

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

Основы анимационных технологий

Основы кинооператорского мастерства

Звуковое решение фильма

Режиссура мультимедиа

История телевидения и медиа

Маркетинг медиаиндустрии

Бухгалтерский учет и налогообложение в кино- и телепроизводстве

Бизнес-планирование аудиовизуальных проектов

Продвижение аудиовизуальной продукции

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-4 — Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств.

ОПК-4.1 — Анализирует художественный потенциал проекта, учитывая специфику различных областей экранных или исполнительских искусств.

Знает: особенности работы кинорежиссера на различных этапах осуществления творческого проекта

Умеет: анализировать художественный потенциал проекта, оценивать работу

кинорежиссера на всех этапах создания аудиовизуального произведения
Владеет: методикой анализа работы режиссера в процессе создания аудиовизуального произведения

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 астроном. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 50,4 час.

самостоятельная работа: 30,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	4	Итого
Лекции	12	12
Практические	36	36
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	23	23
Самостоятельная работа во время сессии	7,6	7,6
Итого	80,6	80,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Кинематограф и кинорежиссура

Тема 1. 1. Режиссура как творческая и духовная деятельность

Место кинематографа в системе аудиовизуальных искусств. Современный кинопроцесс. Связь кино, видео и других аудиовизуальных искусств. Проблема границ. Влияние медиа на эстетику современного кино.

Раздел 2. Работа режиссера в процессе создания АВП

Тема 2. 1. Особенности работы режиссера в подготовительном периоде

Литературный и постановочный сценарий. Принципы композиции отдельных элементов сценария. Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета. Режиссерская экспликация.

Тема 2. 2. Особенности работы режиссера на съемочной площадке как руководителя коллективного творческого процесса

Режиссер как организатор творческого процесса. Профессиональные качества режиссера. Работа режиссера с драматургом, оператором, художником, звукорежиссером, актером. Второй режиссер.

Тема 2. 3. Особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период

Анализ художественного потенциала проекта. Характер и построение актерского образа. Такт и тактика в работе с актером. Формы сотрудничества с актером. Мизансцена и мизанкадр. Киномонтаж в общей системе выразительных средств киноискусства. Создание звукозрительного образа. Превращение фрагмента литературного произведения в кинофильм. Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении 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	Кинематограф и кинорежиссура	3	0	0	4,5	0	0	7,5
1.1	Режиссура как творческая и духовная деятельность	3	0	0	4,5	0	0	7,5
2	Работа режиссера в процессе создания АВП	9	0	0	31,5	0	0	40,5
2.1	Особенности работы режиссера в подготовительном периоде	3	0	0	9	0	0	12
2.2	Особенности работы режиссера на съемочной площадке как руководителя коллективного творческого процесса	3	0	0	10,5	0	0	13,5
2.3	Особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период	3	0	0	12	0	0	15
	ВСЕГО	12	0	0	36	0	0	48

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	Режиссура как творческая и духовная деятельность	4,5
2	Работа режиссера в подготовительном периоде	9
3	Работа режиссера на съемочной площадке как руководителя коллективного творческого процесса	10,5
4	Особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период	12

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)
выполнение творческого задания	4
подготовка доклада	4
посещение занятий, активная работа на занятии	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.2.1 Творческие задания

Данные задания являются примерными и базовыми, могут видоизменяться под необходимости различного подхода к творческой мастерской. В течение 8 семестра студент должен выполнить 4 творческих заданий. Так же преподаватель может предложить творческие задания на свое усмотрение.

Задание 1. Анализ режиссерского решения и стиля аудиовизуального произведения.

Задание 2. Написание сценариев игровых короткометражных фильмов на заданные темы. Разбор написанных этюдов студентами и преподавателем – изучение основных законов драматургического повествования.

Задание 3. Анализ фильма. Какие аспекты привели к успешности проекта, особенности проката и самого продукта (Фильм на усмотрение преподавателя).

Письменное задание. Материалы демонстрируются на бумажном или электронном носителе по окончании выполнения задания на занятии.

6.2.2. Презентация (доклад) – премиальные баллы.

Студенты могут получить до 10 баллов за презентацию (доклад) на указанные темы.

Примерные темы презентаций (докладов):

1. Работа режиссера с драматургом.
2. Работа режиссера с оператором.
3. Работа режиссера с художником.
4. Работа режиссера с звукорежиссером.
5. Работа режиссера с актером.
6. Второй режиссёр.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета.
2. Поступательно-последовательный ход.
3. Путь простого нагнетания. Саспенс (А.Хичкок).
4. Принцип нарушения инерции поступательного движения и его динамический эффект. Прием «ложного хода».
5. Прием «обратного хода».
6. Другие приемы.
7. Режиссерская экспликация.
8. Проблема интерпретации в кино литературных произведений.
9. Основы динамики и выразительности характера.
10. Рельефность характера.
11. Формы сотрудничества с актером.
12. Этапы работы над мизансценой.
13. Декорация как игровая площадка актерского действия.
14. Понятие о кадре.
15. Киномонтаж в общей системе выразительных средств кинематографии.
16. Драматургическая композиция монтажа.
17. Практическое осуществление цветового замысла.
18. Разбор и трактовка литературного произведения, и переложение в схему инсценировки.
19. Анализ драматургического материала.
20. Разработка отдельных характеров и сцен.
21. Формирование и воплощение режиссерского замысла.
22. Совместная работа над конкретизацией этого замысла с оператором, художником, композитором.
23. Режиссерская трактовка образов-характеров.

Практическое задание к зачету с оценкой включает выполнение творческого задания, состоящего из 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.
5. Экономическая эффективность (окупаемость) АВП.

6.4. Балльно-рейтинговая система

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

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	9,5	4	38,0
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Подготовка доклада	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. Антонов, А. М. Работа режиссера с актером и неактером на съемочной площадке [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Антонова, А. А. Екатерининская ; С.-Петербург. 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
2. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Е. Батраков [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 160 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/144i_Batnikov_Rezhissura_audiovizualnogo_proizvedenija_UP_2018.pdf
3. 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>
4. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куртисаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2019. - 469 с. - ISBN 978-5-17-095326-4. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Косинова, Марина Ивановна. Как снять шедевр: история создания фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР "Иваново детство", "Андрей Рублёв" [Текст] : научное издание / М. И. Косинова, В. И. Фомин. - Москва : Канон+, 2016. - 592 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. 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/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания
4. База данных "Кинопоиск"
5. Сайт журнала "Искусство Кино"
6. Редакция – Журнал "Сеанс"

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>

База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.ru/>

Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

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

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

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

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>

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

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 и практические занятия;

- выполнять практические задания;

- ответить на поставленные вопросы на зачете с оценкой.

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.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

1. оценку работы на занятиях;

2. проверка и обсуждение работ студентов;

3. зачет с оценкой.

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