

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

«Основы кинорежиссуры»

Наименование ОПОП: Киновед, арт-блогер

Специальность: 55.05.05 Киноведение

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: режиссуры документального фильма

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение и защита реферата	3
выполнение творческого задания	3
выполнение тестового задания	3
посещение занятий, активная работа на занятии	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

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 55.05.05 Киноведение (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 820)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Киновед, арт-блогер» по специальности 55.05.05 Киноведение

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 документального фильма

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

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 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. 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:

Анализ пьесы

Анализ фильма

Архивное дело и источниковедение

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

Принципы работы арт-блогера с аудиторией

Техника и технология производства мультимедийного продукта

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

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

Универсальные компетенции

УК-3 — Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

УК-3.1 — Планирует достижение поставленной цели, используя стратегию сотрудничества, определяет свою роль в команде.

Знает: особенности кинорежиссуры как творческой и духовной деятельности; стратегии сотрудничества при осуществлении работы над созданием аудиовизуальных произведений

Умеет: планировать достижение поставленной цели в процессе работы над аудиовизуальным производением

УК-3.2 — Планирует последовательность действий для достижения поставленного

результата, организует работу команды.

Знает: специфику работы кинорежиссера на различных этапах осуществления творческого проекта

Умеет: определять последовательность действий и организовать работу команды

Владеет: навыками анализа режиссерских концепций и стиля работы над созданием аудиовизуального произведения

УК-3.3 — Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе участвует в обмене информацией, знаниями и опытом.

Знает: методы взаимодействия с членами творческо-производственного коллектива

Умеет: взаимодействовать с членами творческо-производственного коллектива группы, учитывая их функциональные обязанности

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-5 — Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, выразительными и техническими средствами современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа.

ОПК-5.2 — Определяет оптимальные способы реализации авторского замысла, используя теоретические знания в области культуры и искусства.

Знает: способы реализации авторского замысла

Умеет: определять оптимальные способы сотрудничества с кинорежиссером

Владеет: механизмами реализации авторского замысла в сотрудничестве с режиссером

ОПК-5.1 — Анализирует выразительные и технические средства современной аудиовизуальной индустрии, применяемые при реализации авторского замысла.

Знает: выразительные средства, используемые в режиссуре

Умеет: анализировать режиссерские решения в ходе создания аудиовизуальных произведений

Владеет: навыками анализа выразительных средств, используемых при создании аудиовизуального произведения на разных этапах его производства

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

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. Работа 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. Работа 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

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	4	0	0	4	0	0	8
1.1	Режиссура как творческая и духовная деятельность	4	0	0	4	0	0	8
2	Работа режиссера в процессе создания АВП	12	0	0	12	0	0	24
2.1	Работа режиссера в подготовительном периоде	4	0	0	4	0	0	8
2.2	Работа режиссера на съемочной площадке как руководителя коллективного творческого процесса	4	0	0	4	0	0	8
2.3	Особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

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	Особенности работы режиссера в монтажно-тонировочный период	9

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 и защита реферата	3
выполнение творческого задания	3

выполнение тестового задания	3
посещение занятий, активная работа на занятии	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

В течение обучения по дисциплине обучающийся выполняет и защищает реферат. Максимальное количество баллов-12.

Темы рефератов:

1. Особенности работы режиссера на различных этапах производства фильма
2. Инструменты режиссера при работе с актером и неактером.
3. Режиссерская трактовка образов-характеров.
4. Формы сотрудничества с актером.
5. Режиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-, видео- и телефильма.
6. Режиссура как руководство коллективным творческим процессом.
7. Профессиональные качества режиссера.
8. Работа режиссера с драматургом.
9. Работа режиссера с оператором.
10. Работа режиссера со звукорежиссером.

В течение обучения по дисциплине обучающийся выполняет одно тестовое задание. Тесты формируются автоматически в системе дистанционного обучения Moodle по вариантам, каждый вариант содержит 18 вопросов.

Примеры тестовых заданий:

1. Какие планы М.И. Ромм назвал кадрами "переменной крупности".
 - а) Когда в одном плане по ходу действия персонажи удаляются и приближаются относительно объектива
 - б) Планы с портретом на фоне пейзажа
 - в) Кадры, снятые трансфокатором
 - г) Планы с панорамой сопровождения
 - д) Планы с подводной съемкой

2. Кто автор высказывания "Кинематография – это, прежде всего, монтаж".
 - а) Эйзенштейн
 - б) Урусевский
 - в) Шпаликов
 - г) Шепитько
 - д) Герман
 - е) Никулин
 - ж) Ромм

3. «Школа переживания» в кино – это:
 - а) проживание роли
 - б) показ эмоций
 - в) без эмоциональная игра

4. «Я в предлагаемых обстоятельствах» в кино – это:

- a) соблюдение правил работы на съемочной площадке
- b) проживание жизни героя, как своей
- c) понимание различия главной и второстепенной роли

5. Работа над режиссёрским сценарием ведется

- a) в конце фильма
- b) перед подготовительным периодом
- c) после подготовительного периода

В течение обучения по дисциплине обучающийся выполняет творческое задание в письменной форме. Максимальное количество баллов-16.

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

По дисциплине предусмотрены следующие виды оценочных средств промежуточной аттестации:

- зачет.

Зачет по дисциплине проходит в виде устного ответа на вопросы и выполнения практического задания.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета.
2. Поступательно-последовательный ход.
3. Прием «обратного хода».
4. Другие приемы.
5. Режиссерская экспликация.
6. Проблема интерпретации в кино литературных произведений.
7. Основы динамики и выразительности характера.
8. Рельефность характера.
9. Этапы работы над мизансценой.
10. Декорация как игровая площадка актерского действия.
11. Понятие о кадре.
12. Киномонтаж в общей системе выразительных средств кинематографии.
13. Драматургическая композиция монтажа.
14. Практическое осуществление цветового замысла.
15. Разбор и трактовка литературного произведения, и переложение в схему инсценировки.
16. Анализ драматургического материала.
17. Разработка отдельных характеров и сцен.
18. Формирование и воплощение режиссерского замысла.
19. Совместная работа над конкретизацией режиссерского замысла с оператором, художником, композитором.

Практическое задание к зачету включает анализ небольшого фрагмента аудиовизуального произведения по следующим направлениям:

1. Определение жанра неигрового фильма.

2.Выявление драматургических элементов.

3.Установление приемов художественной выразительности.

6.4. Балльно-рейтинговая система

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

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	16	1	16
Выполнение тестового задания	10	1	10
Выполнение и защита реферата	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. 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. Лопушанский, К. С. Режиссура игрового фильма : учебное пособие / К. С. Лопушанский, В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 100 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный
http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Lopushanskij_Vasilev_Ekaterininskaja_Rezhissura_igrovogo_filma_UP_2020.pdf
3. 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>
4. Зайцева Л. А. Киноязык: опыт мифотворчества [Электронный ресурс] : монография. — М. : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2010. — 362 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-87149-125-6>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.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>
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.

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.

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