

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

ВЫСШИЕ КУРСЫ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Утверждаю:
Проректор по учебно-
методической, научной и
воспитательной работе
 М.А. Сакварелидзе
«25» ноября 2019 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА -
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«КИНОРЕЖИССУРА. Специализация: второй режиссер»**

Москва – 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ	3
1.1. Нормативно-правовые основания для разработки программы	3
1.2. Область применения программы	3
1.3. Требования к слушателям (категории слушателей)	4
2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	4
2.1. Цели реализации программы профессиональной переподготовки	4
2.2. Планируемые результаты обучения	5
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН	9
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИМЕРНЫЙ)	9
5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	10
6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)	15
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	37
7.1. Кадровые условия реализации программы	37
7.2. Материально-техническое обеспечение программы	37
7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы	37
7.3.1. Рекомендуемые источники	38
7.3.2. Интернет-источники	39
7.3.3. Фильмография (рекомендуемый список фильмов для просмотра)	39
7.4. Организация образовательного процесса	40
8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ	41
8.1. Формы промежуточной аттестации	41
8.2. Итоговая аттестация	42
8.2.1. Междисциплинарный экзамен	42
8.2.2. Итоговая аттестационная работа	43
9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	45

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Нормативно-правовые основания для разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Профессиональный стандарт «Режиссер средств массовой информации», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 626 н ;
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 г. N 251н (зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2011 № 20835);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения», утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 01.08.2017 N 733.

1.2 Область применения программы

Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной переподготовки «Кинорежиссура. Специализация: второй режиссер» направлена на формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области режиссуры кино и телевидения.

Область профессиональной деятельности слушателей:

- создание в процессе художественно-творческой и производственной работы аудиовизуального произведения на кино-, теле-, видеостудиях и других организациях кинематографии, телевидения, «Интернет» - издательствах, в средствах массовой информации;
- руководящую работу в кино- и телеорганизациях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, являются:

- аудиовизуальные произведения, литературные, драматические, сценарно-драматургические произведения, аудиовизуальные изображения, синтезированные компьютерными программами.
- телевизионные программы и радиопередачи;
- зрительская аудитория;
- творческие коллективы кино-, телеорганизаций;
- материальные и технические средства, используемые при создании и аудиовизуальных произведений, а также совокупность вышеназванных объектов.

Программа является преемственной к основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения».

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей)

1.3.1. Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь высшее образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

1.3.2. В число слушателей программы могут быть зачислены также лица, обучающиеся по программам высшего образования, при условии получения соответствующего уровня образования к моменту завершения реализации данной программы.

1.3.3. Осваивать дополнительную профессиональную программу могут граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных стран, свободно владеющие русским языком. Лица, имеющий документ о предшествующем образовании иностранного государства, должен предоставить нотариально заверенный перевод документа на русский язык и в случае необходимости его нострификацию, подтверждающую соответствующий уровень образования.

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели реализации программы профессиональной переподготовки

Целью реализации программы является:

- формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области режиссуры кино и телевидения;
- получение новых знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта для занятия новым видом профессиональной деятельности;
- концептуальное обоснование и моделирование условий подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий осуществлять профессионально-творческую деятельность в сфере создания аудиовизуальной продукции, аккумулирующей в художественной форме социально и личностно значимый опыт познания мира.

Характеристика видов профессиональной деятельности:

художественно-творческая деятельность:

- разработка по собственному замыслу на основе сценария (оригинального или написанного с использованием другого литературного произведения) концепции и проекта аудиовизуального произведения;

творческо-производственная деятельность:

- создание аудиовизуальных произведений различных жанров, используя технологические средства современного аудиовизуального производства и технологические возможности современного кинопроизводства;
- формирование и утверждение состава съемочной группы;
- объединение, координация и направление усилий членов творческой группы в процессе подготовки проекта и создания аудиовизуального произведения.

2.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы у слушателей должны быть сформированы профессиональные компетенции (ПК), необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области режиссуры кино и телевидения.

Профессиональный стандарт			Формируемые профессиональные компетенции
Трудовая функция	Необходимые умения	Необходимые знания	
Обобщенная трудовая функция - создание художественного и визуального формата проекта СМИ в процессе монтажа			
Обработка материала для получения готового медиапродукта	<p>Осуществлять линейный и нелинейный монтаж.</p> <p>Подбирать дополнительные фонограммы для озвучивания.</p> <p>Использовать технические средства монтажа и различные типы монтажного оборудования.</p> <p>Использовать современные технические средства архивации медиапродуктов</p>	<p>Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации.</p> <p>Организация процесса и технология создания медиапродуктов.</p> <p>Современные технологии монтажа медиапродуктов.</p> <p>Нормативные документы и инструкции по проведению монтажа.</p> <p>Современные методы линейного и нелинейного монтажа.</p> <p>Технические средства монтажа и типы монтажного оборудования.</p> <p>Принципы работы компьютерных систем монтаж.</p> <p>Правила внутреннего трудового распорядка, производственной санитарии и пожарной безопасности</p>	<p>ПК - 2</p> <p>Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования</p>
Обеспечение оперативного создания художественного и визуального формата проекта	<p>Корректно оценивать сроки, необходимые для проведения монтажно-тонировочных работ.</p> <p>Использовать технические средства монтажа и типы монтажного оборудования.</p> <p>Организовывать процесс монтажа и</p>	<p>Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации.</p> <p>Нормативные документы, регулирующие деятельность сетевых и телерадиовещательных СМИ.</p> <p>Современные технологии монтажа медиапродукта.</p> <p>Нормативные документы и инструкции по проведению монтажа.</p>	<p>ПК – 3 Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения</p> <p>ПК - 4 Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального</p>

	<p>соблюдать технологию создания медиапрограмм. Понимать режиссерский замысел</p>	<p>Технические средства монтажа и типы монтажного оборудования. Принципы работы компьютерных систем монтажа. Правила внутреннего трудового распорядка, производственной санитарии и пожарной безопасности</p>	<p>произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности</p>
<p>Обобщенная трудовая функция - организационная деятельность по созданию и выпуску визуальных медиапродуктов СМИ</p>			
<p>Планирование хозяйственной деятельности по созданию медиапродуктов СМИ</p>	<p>Составлять календарно-постановочный план, график производственного процесса, смету проектов. Оценивать сроки, необходимые для реализации проектов. Оценивать финансовые издержки при реализации проектов. Корректно оценивать объем и стоимость работ, выполненных подчиненными</p>	<p>Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации. Нормативные документы, определяющие требования к уровню сетевых телерадиовещательных СМИ. Основы законодательства Российской Федерации об авторском праве. Трудовое законодательство Российской Федерации. Основы бухгалтерского учета. Этика делового общения. Порядок заключения и исполнения авторских договоров. Основы экономики, организации производства, труда и управления. Правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности</p>	<p>ПК- 5 Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения</p>
<p>Организация хозяйственной деятельности по созданию медиапродуктов СМИ</p>	<p>Применять систему стимулирования работников для повышения эффективности их трудовой деятельности. Использовать при работе современные технические средства</p>	<p>Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации. Нормативные документы, определяющие требования к уровню сетевых и телерадиовещательных СМИ. Трудовое законодательство Российской Федерации. Основы бухгалтерского</p>	<p>ПК- 5 Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения</p>

	коммуникации. Контролировать процесс создания медиапродукта на всех этапах его разработки	учета. Этика делового общения. Основы экономики, организации производства, труда и управления. Правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности	ПК - 6 Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя
Обеспечение высокого художественного уровня медиапродукта	Обеспечивать выполнение комплекса работ по подготовке создания медиапродуктов. Разрабатывать режиссерский сценарий. Планировать работу производственного комплекса. Обеспечивать качество производимого продукта в соответствии с внутренними документами и директивами организации	Важнейшие общественно-политические события в стране и за рубежом, история России. Состояние и перспективы развития экономической, научной и культурной жизни в стране и за рубежом. Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура	ПК – 1 Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы ПК – 7 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

Основной целью формирования данных компетенций при освоении программы является создание у слушателя посредством освоения комплекса конкретных учебных дисциплин теоретической основы и практических навыков, позволяющих ему в ходе работы над аудиовизуальным проектом принимать ответственные творческие и управленческие решения, направленные на максимально полное воплощение художественного замысла и соблюдение сроков и финансовых параметров.

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения программы обучающийся должен:

знать:

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области кинематографии и телевидения;
- основы кинодраматургии;

- отечественную, русскую и зарубежную литературу;
- основы изобразительного искусства;
- теорию и практику мастерства кинорежиссера;
- основы операторского мастерства; возможности музыкального оформления;
- виды технического освещения киностудии;
- технологию, экономику и организацию производства фильма;
- основы гражданского и трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и пожарной безопасности;
- основные элементы построения систем кинематографии и телевидения;
- теорию и практику организации, управления и руководство процессом фильмопроизводства;
- особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов;
- творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
- комплексы выполняемых работ на всех технологических периодах производства фильма;
- технические и технологические связи съемочной группы с обслуживающими ее подразделениями производственно-технической базы;
- организацию взаимодействия между подразделениями съемочной группы;
- функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала;
- организационно-управленческие формы и методы, обеспечивающие благоприятные условия для творческого и производственного процессов и создания фильма на высоком художественном и профессиональном уровне.

уметь:

- осуществлять экспертную оценку и систематизацию производственно-экономических параметров киносценария и режиссерского сценария;
- определять постановочную сложность фильма и его сметную стоимость;
- разрабатывать и оптимизировать технологическую тактику фильмопроизводства;
- формировать исполнительский коллектив подразделения съёмочной группы;
- обеспечивать творческий и производственный процессы необходимым техническим и технологическим оборудованием;
- осуществлять контроль рационального использования финансовых и материальных ресурсов и выполнения производственного плана;

владеть: формами и методами управления творческо-производственным процессом.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)	Общая трудоемкость, часов	Виды учебной деятельности			Самостоятельная работа	Формы аттестации
			лекции	семинары, практичес. занятия	индивид. занятия		
1	Мастерство второго режиссера	326	72	160	16	78	экзамен
2	Кинорежиссура	150	24	76		50	зачет
3	Основы кинодраматургии	40	22	10		8	зачет
4	Художественное решение фильма	30	12	12		6	зачет
5	Основы кинооператорского мастерства	30	8	16		6	зачет
6	Основы звукорежиссуры	30	12	12		6	зачет
7	Основы монтажа	30	12	12		6	зачет
8	История кинематографа	40	20	10		10	зачет
	ИТОГО:	676	180	310	16	170	
Итоговая аттестация			защита итоговой работы				

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

месяц	сентябрь-декабрь	январь - сентябрь	октябрь - ноябрь				
			56	57	58	59	60
неделя	1-14	15-55					
обучение	О	С	И	И	И	И	З

Условные обозначения:

О – теоретическое обучение;

С – практический курс (семинары, выполнение съемочных и проектных работ);

И – подготовка итоговой работы;

З – защита итоговой работы

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем	Всего часов	В том числе:			Самост. работа	Формы аттестации
			лекции	семинары, практич. занятия	индивиду занятия		
Мастерство второго режиссера		326	72	160	16	78	экзамен
Раздел I. Введение		55	10	30		15	
1.1.	Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе.	11	2	6		3	
1.2.	Российская киноотрасль - государственные учреждения, общественные организации и отраслевые предприятия.	11	2	6		3	
1.3.	Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.	11	2	6		3	
1.4.	Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.	11	2	6		3	
1.5.	Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства.	11	2	6		3	
Раздел II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка проекта		86	20	36	12	18	
2.1.	Киносценарий – художественная и производственная основа фильма	17	4	6	4	3	
2.2.	Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма	17	4	6	4	3	
2.3.	Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.	11	2	6		3	
2.4.	Продюсерский проект.	11	2	6		3	
2.5.	Постановочный проект фильма.	13	4	6		3	
2.6.	Планирование фильмопроизводства	17	4	6	4	3	
Раздел III. Производственный этап.		174	40	88	4	42	
3.1.	Предподготовительный период.	11	2	6		3	
3.2.	Съёмочная группа. Особенности формирования.	11	2	6		3	
3.3.	Подготовительный период.	11	2	6		3	
3.4.	Выбор и утверждение актеров.	11	2	6		3	
3.5.	Подготовка съёмочных объектов.	12	2	6		4	
3.6.	Организация и подготовка киноэкспедиций.	12	2	6		4	

3.7.	Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС).	16	4	8		4	
3.8.	Подготовка операторского и светотехнического оборудования.	15	4	8		3	
3.9.	Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.	15	4	8		3	
3.10.	Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП).	19	4	8	4	3	
3.11.	Генеральная смета. Структура	15	4	8		3	
3.12.	Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков.	13	4	6		3	
3.13.	Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.	13	4	6		3	
Раздел IV. Пост-производственный этап		11	2	6		3	
4.1.	Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.	11	2	6		3	
Кинорежиссура		150	24	76		50	зачет
1.	Кинорежиссура как область профессиональной и творческой деятельности	24	4	12		8	
2.	Режиссерский замысел - основа создания эстетического и смыслового единства фильма	24	4	12		8	
3.	Режиссерское решение	24	4	12		8	
4.	Формализация замысла	24	4	12		8	
5.	Этапы работы над производством аудиовизуального произведения	24	4	12		8	
6.	Композиционная организация аудиовизуального произведения	30	4	16		10	
6.1	Композиция сюжета	8	2	4		2	
6.2	Композиция характеров	8	2	4		2	
6.3	Композиция изображения	6		4		2	
6.4	Композиция звука. Классификация сцен	8		4		4	
Основы кинодраматургия		40	22	10		8	зачет
1.	Киноискусство и кинодраматургия.	4	2	-		2	
2.	Характеристика современного сценария	4	2	-		2	
3.	Тема, идея, материал, авторский замысел сценария	6	2	2		2	
4.	Образ человека, характер в сценарии.	6	4	2			
5.	Композиция и сюжет сценария.	8	6	2			
6.	Жанры в кино	4	2	2			

7.	Проблемы экранизации	4	2	2			
8.	Особенности работы драматурга над сериалами	4	2	-		2	
Художественное решение фильма		30	12	12		6	зачет
1.	Художник - постановщик на пути к профессии	4	2	2			
2.	Экспликация к фильму	6	2	2		2	
3.	Аналитический просмотр эскизов мастеров	8	4	4			
4.	Макет	6	2	2		2	
5.	Строительство декораций	6	2	2		2	
Основы кинооператорского мастерства		30	8	16		6	зачет
1.	Российская школа операторского искусства. История и становление	1	1				
2.	Производственные и творческие обязанности оператора, основного состава операторской группы	1	1				
3.	Киноизобразительная техника оператора	2		1		1	
4.	Кинооператорское мастерство в современных иностранных фильмах. Виды и жанры фильмов	1		1			
5.	Композиция кадра	3	1	1		1	
6.	Киноосвещение	2	1	1			
7.	Натурная киносъёмка	2	1	1			
8.	Изобразительная композиция художественного фильма	2		1		1	
9.	Творческо-производственная подготовка оператора к постановке и съёмке фильма	1		1			
10.	Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма	1		1			
11.	Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма	1		1			
12.	Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма.	1		1			
13.	Особенности творческой и производственной работы оператора над фильмами для телевидения	2	1	1			
14.	Работа оператора с оптикой	3	1	1		1	
15.	Работа оператора со светом	3		2		1	
16.	Реальный мир и его экранная модель	1	1				

17.	Событийная съёмка	1		1			
18.	Съёмка синхронных звукоизобразительных материалов	2		1		1	
Основы звукорежиссуры		30	12	12		6	зачет
1.	История звукозаписи в кино. Основные звуковые форматы в кино и телевидении	4	2	2			
2.	Типы первичной фонограммы. Аппаратура первичной записи звука.	4	2	2			
3.	Подготовительный период	4	2	2			
4.	Съемочный период	6	2	2		2	
5.	Монтажный период	6	2	2		2	
6.	Звук как творческая составляющая кинополотна	6	2	2		2	
Основы монтажа		30	12	12		6	зачет
1.	Уникальность и особое значение монтажа в кинематографе. Приемы монтажа	5	2	2		1	
2.	Понятие кинокадра. Поликадр. Внутрикадровый монтаж. Виды монтажа	5	2	2		1	
3.	Монтажные стыки кадров. Перебивка	6	2	2		2	
4.	Звук	5	2	2		1	
5.	Основы нелинейного монтажа	9	4	4		1	
История кинематографа		40	20	10		10	зачет
Раздел I. История зарубежного кино		20	10	5		5	
1.1.	Рождение кинематографа.	1	1				
1.2.	«Великий немой». Период 1918-1929 гг.	2	2				
1.3.	Кино США и Канады (1929-1945 гг).	3	1	1		1	
1.4.	Кино стран Западной Европы.	3	1	1		1	
1.5.	Кино стран Восточной Европы.	3	1	1		1	
1.6.	Кинематограф стран Латинской Америки.	3	1	1		1	
1.7.	Кинематограф стран Азии.	3	1	1		1	
1.8.	Кинематограф стран Африки.	2	2				
Раздел II. История отечественного кино		20	10	5		5	
2.1.	Кинематограф в дореволюционной России.	2	1			1	
2.2.	Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х.	2	1			1	
2.3.	Кинематограф 30-х.	2	1			1	
2.4.	Кинематограф в годы Великой	2	1	1			

	Отечественной войны.						
2.5.	Кинематограф в период «Малюкартинья».	2	1	1			
2.6.	Период «оттепели» и кинематограф шестидесятих	2	1			1	
2.7.	Кинематограф 60-ых годов.	2	1			1	
2.8.	Кинематограф семидесятих - первой половины восьмидесятих.	2	1	1			
2.9.	Кинематограф второй половины 1980 – начала 1990-х.	2	1	1			
2.10.	Кинематограф 1990-х – начала XXI века	2	1	1			
Итого:		676	180	310	16	170	
	Итоговая аттестация	защита итоговой работы					

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

1. Рабочая программа дисциплины «Мастерство второго режиссера»

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе.

Цели и задачи. Определение круга источников профессиональной информации, необходимых для самостоятельного изучения предмета и повышения уровня кинематографических познаний: специальная литература, отраслевые периодические издания, практический опыт авторитетных специалистов, международный опыт, интернет, киноvideопроизведения. Российская и международная профессиональная классификация организаторов кинопроизводства. Продюсерские специализации.

Тема 1.2. Российская киноотрасль – государственные учреждения, общественные организации и отраслевые предприятия.

Система финансирования. Система производства. Система производственных услуг. Система проката и показа. Система подготовки кадров. Государственные и независимые производители, производственно-технические комплексы – киноконцерн, киностудия, продюсерский центр, кинокомпания. Краткая характеристика организаций кинематографии, специализирующихся на выпуске различных видов фильмов. Модель современного продюсерского центра, производящей кинокомпания. Структура управления. Штат. Производственно-технические комплексы. Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». Подразделения «Киноконцерна «Мосфильм».

Тема 1.3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.

Игровые фильмы. Неигровые фильмы (научно-популярные хроникально-документальные фильмы и кино-периодика. Мультипликационные фильмы (рисованные, объемно-кукольные, компьютерная анимация). Телесериалы.

Тема 1.4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.

Характеристика основных этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства. Цели, задачи, сроки. Предпроизводственный этап. Производственный этап. Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период. Сдача исходных материалов, получение прокатного удостоверения.

Тема 1.5. Информационная и нормативная основа организации и планирования кинопроизводства

Информационные источники организующие производственный процесс. Информационные источники управляющие производственным процессом. Информационные источники, используемые для руководства персоналом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы и отдельными исполнителями. Компьютерные программы, применяемые при создании информационных источников организации и управления кинопроизводства. Коммуникация и координация информационных источников.

РАЗДЕЛ II. ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП - ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА.

Тема 2.1. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма

Создание киносценария. Цели, задачи. Сценарные формы. Компьютерные программы, применяемые при создании и анализе киносценария. Формат киносценария полнометражного художественного фильма, современных телесериалов. Методы обработки

киносценария. Утверждение киносценария, производственная версия киносценария. Производственный анализ киносценария – основа для разработки производственных и финансовых планов проекта. Постановочная сложность киносценария, проекта. Методы определения и систематизация затратообразующих производственно-экономических параметров киносценария. Факторы, характеризующие постановочную сложность. Влияние постановочной сложности кадра, сцены на производительность труда (выработку в съёмочную смену) и производственную себестоимость фильма. Характеристика типов постановочной сложности фильмов. Исполнители.

Тема 2.2. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма.

Режиссерский сценарий: его место в организации фильмопроизводства; форма записи. Съёмочный объект, сцена, кадр, (план). Производственно-техническая разработка сцены. Графическая раскадровка сцены. Монтажно-техническая разработка и постановочная сложность режиссерского сценария.

Тема 2.3. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.

Производительность труда – показатель эффективности производства. Нормативы выработки – главный показатель для расчета производственных и финансовых планов. Средняя нормативная выработка, установленная руководящими плановыми отраслевыми органами или специально рассчитанная выработка для конкретного проекта с учетом всех факторов, влияющих на производительность труда. Рост производительности труда. Факторы, влияющие на рост или снижение производительности труда (на выработку в смену).

Тема 2.4. Продюсерский проект.

Продюсерский проект – совокупность аналитических и расчетных документов, необходимых для организации производства и финансирования кинопроекта. Продюсерское исследование киносценария: оценка зрелищного потенциала сценария (фильма); художественный анализ киносценария; производственный анализ киносценария; расчет сроков съёмочного периода; календарный план производства фильма; календарно-постановочный план; лимит затрат на производство фильма; план финансирования; источники финансирования; исполнители главных ролей; резюме творческого коллектива; варианты реализации готового фильма – гарантии прокатчиков или дистрибьюторов; бизнес – план; структура бизнес – плана.

Тема 2.5. Постановочный проект фильма.

Постановочный проект фильма – комплект творческих и организационно-управленческих документов. Художественное руководство режиссера-постановщика, при участии оператора-постановщика, художника-постановщика, второго режиссера и административное руководство исполнительного продюсера, линейного продюсера и директора. Контроль качества постановочного проекта. Оптимизация постановочных решений. Сроки исполнения. Информационная основа работы над постановочным проектом. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом. Разработка элементов постановочного проекта. Исполнители. Структура постановочного проекта. Значение постановочного проекта фильма. Предзащита постановочного проекта в съёмочной группе – подготовка к защите. Защита постановочного проекта фильма. Назначение сроков «защиты». Форма и процедура.

Тема 2.6. Планирование фильмопроизводства.

Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов. Планирование – главная составная часть управленческой деятельности. Виды планирования: производственное и финансовое. Предварительное планирование. Методы определения сроков производства и расчет предполагаемой себестоимости – лимит

затрат. Стратегическое планирование. Виды стратегических планов. Информационная основа стратегического планирования. Оперативное планирование. Виды оперативных планов. Форма и содержание. Исполнители. Информационная основа оперативного планирования. Производственное и финансовое планирование. Стадии планирования. Методы планирования и координирования производственных процессов. Ежедневный и недельный учёт и контроль выполнения плановых заданий.

РАЗДЕЛ III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП.

Тема 3.1. Предподготовительный период.

Цели, задачи. Определение сроков. Информационная основа для организации и управления работой в предподготовительном периоде. Смета предподготовительного периода. Организационные и управленческие мероприятия предподготовительного периода. Управление группой.

Тема 3.2. Съёмочная группа. Особенности формирования.

Руководящий состав съёмочной группы. Полномочия и взаимодействие. Современные требования к деловым качествам руководителей (продюсер, режиссер, директор, второй режиссер, оператор, художник и т. д.). Стилль и этика руководителей. Творческие, профессиональные и психологические основы формирования съёмочной группы. Формирование штатного, технического и вспомогательного составов съёмочной группы. Контрактная система. Оформление договора. Виды договоров. Функции параллельной группы – second unit; состав группы. Планирования затрат на оплату основного производственного персонала съёмочной группы. Режиссёрская группа. Операторская группа. Художественно-постановочная группа. Звукорежиссерская группа. Административная группа. Права, обязанности, взаимодействие.

Тема 3.3. Подготовительный период.

Цель. Задачи. Продолжительность подготовительного периода. Продолжительность рабочего дня, рабочей недели для штатного персонала в подготовительном периоде. Смета подготовительного периода. Информационная основа для организации и управления подготовкой к съёмкам. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода. Управление группой. Производственные совещания. Готовность группы к съёмкам. Значение качества подготовительных работ для организации и осуществления ритмичности съёмочного процесса. Защита постановочного проекта – отчет перед продюсером о готовности к съёмочному периоду. Результативность подготовительного периода.

Тема 3.4. Выбор и утверждение актеров.

Исполнители – ассистент режиссера по актерам, кастинг-директор под руководством режиссера-постановщика и второго режиссера. Функции ассистента режиссера по актерам, кастинг-директора. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли. Утверждению актеров на роль. Организационные и управленческие мероприятия при выборе актеров. Планирования затрат на оплату труда актеров.

Тема 3.5. Подготовка съёмочных объектов.

Съёмочный объект. Объектные комплексы. Исполнители. Функции зам. директора по подготовке (Location Manager). Взаимодействие с режиссером-постановщиком, вторым режиссером, оператором, художником и директором. Роль исполнительного и линейного продюсеров, директора. Информационная основа для организации работ по выбору объектов. Организационные и управленческие мероприятия при подборе объектов.

Особенности организации выбора интерьерных и экстерьерных объектов для проведения съемок в жилищном секторе и в общественных и государственных учреждениях. «Готовность» объекта к съёмкам и производительность труда. Контроль исполнения должностных обязанностей. Планирования затрат на оплату аренды интерьерных и экстерьерных объектов.

Тема 3.6. Организация и подготовка киноэкспедиций.

Роль продюсера, исполнительного, линейного продюсеров и менеджера в организации и подготовке кино-экспедиций. Информационная основа для организации работ по подготовке кино-экспедиций. Исполнители. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке киноэкспедиций. Планирования затрат на проведение киноэкспедиции. Способы снижения экспедиционных расходов. Организация и подготовка зарубежных киноэкспедиций. Роль продюсера. Организующая функция исполнительного продюсера при подготовке зарубежных экспедиций. Сроки принятия решений. Информационная основа для организации работ по подготовке зарубежных киноэкспедиций. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке зарубежных киноэкспедиций. Соблюдение техники безопасности, производственной дисциплины и морально-этических норм. Организационные мероприятия принимающей стороны.

Тема 3.7. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС).

Сценическо-постановочные средства (СПС) в кинопроизводстве. Реквизит: личный, игровой, обстановочный, исходящий. Исполнители. Игровой транспорт. Животные. Костюмы: мужские, женские, детские; гражданские и военные. Исполнители. Пастиж (парики, накладки, бороды, усы); пластический грим. Исполнители. Формы приобретения СПС: покупка, аренда, изготовление. Выбор формы приобретения. Информационная основа для организации работ по подготовке сценическо-постановочных средств. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС. Планирования затрат на приобретения СПС.

Тема 3.8. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.

Операторская экспликация. Маркетинг. Планирования затрат на оплату аренды операторского и светотехнического оборудования. Информационная и директивная основа для организации работ по подготовке операторского и светотехнического оборудования: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; лимит затрат; календарно-постановочный план; генеральная смета.

Тема 3.9. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.

Трюк и зрелище. Виды трюков. Трюковая экспликация. Исполнители. Смета. Графическая раскадровка сцен. Информационная основа для организации работ по подготовке трюковых и сложно-постановочных сцен: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; календарно-постановочный план; генеральная смета.

Тема 3.10. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП).

Значение КПП в организации и управлении производственным процессом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы. Исполнители. Календарно-постановочный план – откорректированный вариант календарного плана съёмочного периода, на основе производственного анализа постановочного проекта. КПП – основа для оперативного планирования в съёмочном периоде и расчета генеральной сметы проекта. Информационная и нормативная основа планирования.

Тема 3.11. Генеральная смета. Структура.

Генеральная смета – планируемые расходы фильмопроизводства. Себестоимость продукции; виды и структура затрат, включаемых в себестоимость; разделы и статьи генеральной сметы фильма. Методы определения затрат по статьям генеральной сметы, Информационная и нормативная основа для расчета генеральной сметы: постановочный проект, календарно-постановочный план, лимит затрат. Исполнители.

Тема 3.12. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков.

Цели. Задачи. Продолжительность съёмочного периода, продолжительность рабочего дня, рабочей недели в съёмочном периоде. Методы определения временных параметров съёмочного периода. Информационная и директивная основа организации работ в съёмочном периоде. Организующая и контролирующая функция режиссера в съёмочном периоде. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке. Подготовка площадки к съёмкам. Организация быта. Техника безопасности. Функции административной группы. Особенности организации съёмочного процесса в различных географических и климатических зонах. Съёмочная смена. Виды работ. Организация и управление съёмочным процессом.

Тема 3.14. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.

Продолжительность, содержание работ, состав группы. Организационные и управленческие мероприятия, выполняемые в монтажно-тонировочном периоде: Монтаж негатива изображения, изготовление оптического негатива перезаписи. Комплект исходных материалов по фильму. Анализ производственно-финансовой деятельности, финансовые отчеты по съёмочному периоду. Расформирование группы.

РАЗДЕЛ IV. ПОСТ - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП.

Тема 4.1. Сдача фильма. Исходные материалы. Прокатное удостоверение.

Комплект исходных материалов полнометражного художественного (35-мм) фильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи в Госфильмофонд России. Комплект исходных материалов документального видеофильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи на хранение в Госфильмофонд России. Перечень документов для получения прокатного удостоверения.

Формируемые компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные этапы реализации режиссерского замысла;
- особенности организации производственного процесса создания игровых фильмов;
- комплексы выполняемых работ на всех технологических периодах производства фильма;
- технические и технологические связи съёмочной группы с обслуживающими ее подразделениями производственно-технической базы; организацию взаимодействия между подразделениями съёмочной группы;
- функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала;

- организационно-управленческие формы и методы, обеспечивающие благоприятные условия для творческого и производственного процессов и создания фильма на высоком художественном и профессиональном уровне.

уметь:

- осуществлять экспертную оценку и систематизацию производственно-экономических параметров киносценария и режиссерского сценария;
- определять постановочную сложность фильма и его сметную стоимость;
- разрабатывать и оптимизировать технологическую тактику фильмопроизводства;
- формировать исполнительский коллектив подразделения съёмочной группы;
- обеспечивать творческий и производственный процессы необходимым техническим и технологическим оборудованием;
- осуществлять контроль рационального использования финансовых и материальных ресурсов и выполнения производственного плана;

владеть:

- формами и методами управления творческо-производственным процессом
- методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом.

Рабочая программа дисциплины «Кинорежиссура»

Тема 1. Кинорежиссура как область профессиональной и творческой деятельности.

Рождение профессии. Краткая история ее становления. Роль кинорежиссера в создании кино- и телефильма. Режиссер - творец и организатор, интерпретатор и сочинитель. Авторское в творчестве режиссера. Режиссер - руководитель производственно-творческого коллектива - съемочной группы. Режиссер кино, театра и телевидения - сходства и различия. Режиссура кино на современном этапе развития киноискусства. Влияние новых технологий на творчество режиссера. Специфические особенности кино-, теле- и видеопроизведения. Кинообраз.

Тема 2. Режиссерский замысел - основа создания эстетического и смыслового единства фильма.

Определение режиссерского замысла. Примеры режиссерского замысла в театре, кино и телевидении. Источники формирования режиссерского замысла. Этапы формирования режиссерского замысла. Критерии оценки режиссерского замысла.

Тема 3. Режиссерское решение.

Определение режиссерского решения. Примеры режиссерского решения в театре, кино и телевидении. Определение темы фильма. Определение идеи фильма. Определение стилевых особенностей фильма. Определение жанра фильма. Режиссерская трактовка образов - характеров. Понятие «авторское кино».

Тема 4. Формализация замысла.

Задача последовательной формализации замысла. Предвидение формализации замысла. Объективные, субъективные и производственные критерии. Сценарная заявка. Сценарный синопсис. Сценарное либретто. Литературный сценарий. Киносценарий.

Объект съемки - качественная характеристика места действия. Выбор объекта съемки. Режиссерский сценарий. Условные обозначения. Драматургическая и монтажная композиции. Постановочный проект фильма. Производственные требования. Порядок разработки и утверждения. Календарно-постановочный план. Генеральная смета. Фото-, кино- и видеопробы. Эскизы декораций, костюмов и гримов. Классификация реквизита. Поиск и изготовление реквизита. Объективно-техническая разработка.

Тема 5. Этапы работы над производством аудиовизуального произведения.

Подготовительный период. Съемочный период. Монтажно-тонировочный период. Перезапись фильма. Печать эталонной копии фильма. Монтажные листы. Структура фильмопроизводящей студии, ее основные отделы, цеха. Съемочная группа, ее состав, распределение рабочих функций. Работа режиссера-постановщика, оператора-постановщика, художника-постановщика, звукорежиссера и исполнительного продюсера в подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном периоде.

Тема 6. Композиционная организация аудиовизуального произведения.

6.1. Композиция сюжета.

Событие. Событийный ряд. Сюжет. Фабула. Единое и завершенное действие. Драматургический конфликт и его виды. Логика развития конфликтов. Особенности диалога

в кино. Кинематографическая ремарка, ее виды. Соотношение элементов действия. Ритм и аритмия повествования. Динамика развития мысли в сюжете. Сюжет и характер, их взаимосвязь.

6.2. Композиция характеров.

Образ, характер, роль - тождество и различие этих понятий. Диалог. Монолог. Внутренний монолог. Закадровый монолог. Закадровый текст. Молчание.

Реализация режиссерского замысла через творчество актера. Актерский ансамбль фильма. Особенности творчества киноактера - невозможность последовательного проживания роли. Актер в главной роли. Актер в эпизоде. Этапы работы над ролью. Метод физических действий. Импровизация. Дубли и варианты. Работа режиссера-постановщика с исполнителями эпизодических ролей, массовых сцен. Особенности и методы работы с неактером, с детьми, с животными.

6.3. Композиция изображения.

Соотношение: человек и среда. Мизанкадр. Свет. Цвет. Тональность. Ритм сменяющихся планов. Локальная и сквозная композиция изображения. Определение изобразительного решения фильма в целом и каждого эпизода в отдельности.

6.4. Композиция звука. Классификация сцен.

Звуковой образ. Конструирование стиля, лейтмотив, песня, инструментовка, симфоническая музыка, электронная музыка, цитата. Музыкальные жанры в кино. Музыкальный клип. Музыкальная обработка реальных шумов. Функция тишины в кино. Слово в кино, в театре, на телевидении. Тональность, высота, тембр как речевые характеристики персонажей. Контрапункт слова и действия, слова и изображения, музыки и изображения, шумов и изображения. Озвучание (тонировка). Работа с композитором.

Классификация сцен. Однокадровая сцена. Моно сцена. Парная сцена. Групповая сцена. Массовая сцена.

Формируемые компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы мастерства режиссера, хорошо разбираться в основных понятиях и терминах, понимать методы анализа концепции и стилистики режиссерского видения создания аудиовизуального произведения;

уметь:

- всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного режиссерского решения, понимать, какие темы и проблемы волнуют общество, обеспечить принятие единственно верных производственных решений, направленных на создание высококультурного аудиовизуального произведения;

владеть:

- умением оценивать и принимать готовый аудиовизуальный продукт.

3. Рабочая программа дисциплины «Основы кинодраматургии»

Тема 1. Киноискусство и кинодраматургия.

Своеобразие киноискусства и роль кинодраматургии. Кинодраматургия – новая область литературы, «литературы для кино». Сюжетная организация аудиовизуального произведения. Понятие сюжетного и несюжетного текста. Производство драматургии как модель становления новой реальности.

Тема 2. Характеристика современного сценария.

Сценарий – основа фильма. Производство драматургии как художественная модель мира. Эмоциональный строй киносценария. Понятие модуса художественности. Основные этапы формирования сценария, варианты. Виды сценарной записи. Ремарка. Диалог. Закадровый текст.

Тема 3. Тема, идея, материал, авторский замысел сценария.

Художественный конфликт как источник сюжетной динамики. Строение сюжета. Драматическое событие и драматическая ситуация. Определение сюжета. Понятие сюжетной схемы. Четыре цикла Борхеса. Некоторые устойчивые сюжетные схемы. Циклическое время в сюжете фильма. Тема произведения драматургии. Идея фильма как динамическое понятие.

Тема 4. Образ человека, характер в сценарии.

Герой в сюжете произведения драматургии. Цель и желание героя. Фабула фильма. Логлайн.

Тема 5. Композиция и сюжет сценария.

Драматический конфликт. Этапы развития конфликта. Завязка, развитие, кульминация и развязка конфликта. Трехактная структура произведения драматургии. Сюжет и фабула. Понятие сюжетной схемы. Четыре цикла Борхеса. Некоторые устойчивые сюжетные схемы. Циклическое время в сюжете фильма. Композиция фильма. Проблемы композиции. Элементы композиции. Сцена и эпизод. Понятие сцены и эпизода. Драматургия эпизода фильма. Виды сценарной записи. Ремарка. Основные этапы формирования сценария, варианты.

Тема 6. Жанры в кино.

Жанровые системы современного кинематографа. Канонические жанры в кинематографе. Кинокомедия как кинематографический жанр: герой кинокомедии; конфликт кинокомедии; мир кинокомедии – эрос и танатос. Мелодрама как кинематографический жанр: герой, антагонист; особенности конфликта.

Тема 7. Проблемы экранизации.

Экранизация литературного произведения. Повествование. Историческая реальность в сюжете фильма. Исторический фильм. Байопик.

Тема 8. Особенности работы драматурга над сериалами.

Драматургия телевизионного сериала: приемы и особенности сюжетосложения. Композиция игрового телесериала и его отдельных частей (серий). Технология создания телевизионного сериала. «Мыльная опера» как сугубо телевизионный феномен. Полижанровость «мыльной оперы».

Формируемые компетенции – ПК - 4

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы мастерства драматурга, хорошо разбираться в основных понятиях и терминах, понимать методы анализа литературного произведения;

уметь:

- оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного литературного произведения, понимать какие темы и проблемы волнуют общество, предварительно оценивать постановочную сложность проекта на основе литературного произведения;

владеть:

- методами анализа и оценки литературных произведений.

4. Рабочая программа дисциплины «Художественное решение фильма»

Тема 1. Художник - постановщик на пути к профессии.

Для чего нужен художник в кино. Исторический путь от эскиза до фильма. Работа художника с режиссером, продюсером и другими цехами.

Тема 2. Экспликация к фильму

Экспликация - решение цветовой драматургии фильма. Режиссерская экспликация к фильму. Экспликация оператора, художника фильма. Изобразительно-живописное решение эпизодов и фильма в целом. Тональность, цветовая гамма, композиция, операторские приемы. Экспликация художника. Планировка декораций или топографический план натурального объекта с учетом общих и средних планов съемки. Эскизы к сценарию. Раскадровка.

Тема 3. Аналитический просмотр эскизов мастеров

Русская и зарубежная классика. Фантастика, сказки, фэнтези. Современная отечественная и зарубежная проза. Размеры эскизов, колорит, эпоха, фактура, манера исполнения. Референты.

Тема 4. Макет

Художники комбинированных съёмок в современном кинематографе. Динамические и игровые макеты. Хромакей и 3D изображение. Бутафория, реквизит и «ювелирка» для кино.

Тема 5. Строительство декораций

Натурные декорации и достройка на натуре. Декорации в павильонах. Декорирование объектов. Строительство сложных механических объектов и декораций.

Формируемые компетенции – ПК-2

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы мастерства художника, хорошо разбираться в основных понятиях и терминах, понимать методы анализа концепции и стилистики художественного видения создания АВП;

уметь:

- всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного решения художника, обеспечить принятие единственно верных производственных решений направленных на создание высококультурного произведения АВП;

владеть:

- умением контролировать реализацию концепции художника – постановщика, анализировать и оценивать ее положительные и отрицательные стороны, навыками принятия единственно верных решений для создания высококультурных АВП.

5. Рабочая программа дисциплины «Основы кинооператорского мастерства»

Тема 1. Российская школа операторского искусства. История и становление

Формирование кинематографического искусства и творчество ведущих кинооператоров. Роль кинооператоров в формировании выразительных средств нового искусства: ракурсной съёмки, световых решений, монтажной композиции фильма. Содружество кинооператоров и режиссёров. Международное значение вклада кинематографистов советского периода в новое экранное искусство.

Эволюция выразительных средств киноискусства в связи с приходом звука в кино. Творчество ведущих российских кинооператоров. Поиски стилистики изображения звуковых фильмов. Синхронные съёмки в документальной кинематографии.

Кинохроника и героический труд кинооператоров на фронтах Великой Отечественной войны. Кинолетопись этого периода и её значение в наши дни.

Приход цвета в кино в 50-е годы. Творческое освоение цветового решения фильма в работах кинооператоров. Работа над колоритом фильма.

Этап 50-60-х годов и новые тенденции развития киноискусства: освоение возможностей документализма в игровом и документальном кинематографе.

Операторы, удостоенные званий народных артистов и лауреатов государственных премий и их основные фильмы. Работы кинооператоров в документальных фильмах.

Перспективы развития российской школы кинооператорского искусства, её традиции и основные характерные черты: высокая творческая насыщенность, пластическая культура, поиски новых стилистических решений и приемов съёмки, освоение новой кинематографической и телевизионной техники.

Тема 2. Производственные и творческие обязанности оператора, основного состава операторской группы

Творческие и технические особенности профессии оператора. Изобразительное решение фильма и замысел режиссёра. Совместная работа режиссёра, оператора, художника, звукорежиссёра над постановочным проектом фильма. Работа оператора над документальным и научно-популярным фильмом.

Освоение объектов съёмки. Съёмка. Понятие «монтажной съёмки». Внутрикадровый монтаж при постановочной и документальной съёмке. Взаимодействие режиссёра и оператора на съёмочной площадке. Роль оператора в завершении работы над фильмом.

Оператор-постановщик и второй оператор. Ассистенты оператора. Подготовка и обслуживание съёмки. Экспонетрический контроль. Взаимодействие с цехом обработки плёнки. Обслуживание вспомогательной операторской техники. Штативы и штативные головки. Операторские тележки и краны. Динамические панорамы. Разметка фокуса и управление фокусом во время съёмки. Обслуживание операторского света на съёмочной площадке. Техника безопасности при подготовке и проведении съёмок.

Тема 3. Киноизобразительная техника оператора

Операция киносъёмки: кадрирование, фокусирование, освещение, экспонирование, кинетический режим. «Немая» и «синхронная» съёмка. Изображение на киноплёнке, видеоносителе и экране объёмно-пластических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности и глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени.

Работа с длиннофокусной и короткофокусной оптикой. Работа с объективами переменного фокусного расстояния. Монтажное соединение планов, снятых объективами различных фокусных расстояний.

Киновидеокадр как изобразительная форма, оптические, кинетические и фонические (звуковые) нормативы.

Панорамная съёмка: виды панорамных съёмки, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в киноvideофильмах.

Динамические приёмы киноvideосъёмки: с операторского транспорта, с наземных, воздушных, водных видов транспорта; съёмка камерой с рук – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

Экспозиционные приёмы съёмки: светофильтры, съёмочная экспозиция, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения.

Комбинированные приёмы съёмки: изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах и телефильмах.

Специальные виды киносъёмки: изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в различных видах кинематографа.

Цифровая технология: современные возможности, киноизобразительный замысел, техника выполнения, задачи телеоператора.

Тема 4. Композиция кадра

Кадр - изобразительная монтажная конструкция кино-телефильма. Кино-телекадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма.

Кадр – сгусток невидимых энергий. Видоискатель как инструмент редактирования. Управление кинокомпозицией. Структурное построение кадра. Группирование и организация. Фигура и фон. Форма. Равновесие. Масштаб. Выделение главного элемента. Характеристики восприятия.

«Субъективная» и «объективная» камера. «Кадрирование» при прямой документальной съёмке. Композиция кадра при постановочной съёмке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино-телеоператора.

Тема 5. Киноосвещение

Кино-телеоператорское освещение. Изобразительные и фотогра-фические задачи. Естественное и искусственное освещение. Развитие искусства и техники «операторского» освещения. Работа операторов в чёрно-белых фильмах. Киноосвещение как «киноживописное» искусство.

Свет и цвет в кино и телекадре. Освещение объекта съёмки и воспроизведение на экране объёмно-пластических форм предмета, цвета и фактуры материала, рефлексов поверхности и глубины пространства на чёрно-белых и цветных плёнках.

Колорит и гармония цветов. Драматургия и цвет.

Изображение при рассеянном освещении. Изображение при светотеновом освещении. Локальное освещение. Фронтальное и контровое освещение. «Эффектное» освещение». Качество светотонального и цветового изображения на носителе и экране.

Техника кинооператорского освещения. Киноосветительные приборы как инструмент киноживописной работы оператора. Рисующий свет: основные виды рисующего света и их применение в чёрно-белом и цветном изображении. Бестеновое освещение. Экспозиционный режим освещения при монтажной съёмке в чёрно-белом и цветном изображении, «ключевой» свет, «баланс освещения». Визуальный контроль освещения. Инструментальный контроль освещения. Гармония и контраст.

Тема 6. Натурная киносъёмка.

Натурное (естественное) освещение. Солнце и небо – основные источники освещения на природе. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съёмочного дня. Освещённость объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещённость объекта в пасмурную погоду; сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Применение пиротехники.

Постановочная съёмка на природе. Съёмка постановочных сцен на солнечной природе. Выбор условий освещения и погоды. Применение отражательной и электрической подсветки, рассеивателей. Экспозиционный режим съёмки.

«Режимная съёмка». Выбор условий освещения и погода для решения изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.

Документальная съёмка на природе. Изобразительные и фотографические задачи документальной съёмки. Документальная съёмка в условиях высококонтрастного освещения. Документальная съёмка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможность лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль условий освещения при документальной съёмке.

Тема 7. Изобразительная композиция художественного фильма.

Сценарий и режиссерский замысел постановки и композиции. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма как изобразительно-монтажные композиции (картины). Примеры изобразительного стиля российских и зарубежных операторов.

Тема 8. Творческо-производственная подготовка оператора к постановке и съёмке фильма

Участие в разработке режиссерского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма. Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы. Выбор интерьерных объектов. Выбор натуральных объектов. Разработка операторской экспликации.

Тема 9. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма

Виды павильонных объектов. Замысел киноизобразительного решения объекта. Контакты с художником-постановщиком. Изобразительно-декорационное оформление объекта. Подготовка съёмочной аппаратуры и технических средств. Проведение операторских проб. Съёмочная работа на объекте. Работа со светом. Композиция съёмочных кадров. Работа над актёрскими крупными планами (портретами). Просмотр и оценка снятого материала.

Тема 10. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма

Основные виды интерьерных объектов. Выбор интерьерного объекта. Оценка художественных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и съёмка объекта.

Построение освещения объекта. Подготовка съёмочной аппаратуры. Освоение объекта.

Съёмка объекта: работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Просмотр и оценка снятого материала.

Тема 11. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма

Основные виды натуральных объектов. Значение натуральных объектов в фильмах. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения объекта. Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды и возможности подсветки. Подготовка съёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов.

Освоение объекта. Режиссерские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Проведение операторских проб.

Съёмочно-постановочная работа на объекте. Работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных съёмочных приёмов. Работа над

актерскими крупными планами (портретами). Просмотр и оценка снятого материала. Особенности съёмки объектов на снежной натуре.

Тема 12. Особенности творческой и производственной работы оператора над фильмами для телевидения

Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов. Композиция кадра в телефильмах.

Особые требования к фотографическому качеству изображения в фильмах для телевидения. Методика и техника киноосвещения павильонных объектов для телефильмов – чёрно-белых и цветных.

Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра, киноосвещением и приемами съёмки. Особенности изобразительной работы оператора над телевизионными сериалами, фильмами-концертами, фильмами-спектаклями и другими жанрами телепередач.

Тема 13. Работа оператора с оптикой.

Утилитарное и творческое применение объективов. Изменение пространственно-временных параметров реального мира при помощи объективов с различным фокусным расстоянием (углом зрения). Изменение динамического фактора при помощи оптики. Проблема монтажного сочетания кадров, снятых объективами с различным фокусным расстоянием. Объективы с переменным фокусным расстоянием и их творческое применение. Трансфокация как внутрикадровый монтаж.

Светофильтры и оптические насадки – область применения в документальном кинематографе.

Тема 14. Работа оператора со светом.

Осветительные приборы документалиста и их рациональное использование. Приёмы создания экспозиционного (бестеневого) и эффектного освещения в условиях событийной съёмки. Съёмка при «смешанном» освещении (подсветка в интерьере). Создание эффекта реального источника съёмки.

Специфика работы со светом при съёмках в пещерах, тоннелях, шахтах. Съёмка в условиях недостаточной освещённости объекта. Использование непрофессиональных источников света при документальной съёмке. Электроподсветка при «режимной» съёмке. Освещение объекта при работе с современной цифровой видеотехникой.

Тема 15. Реальный мир и его экранная модель.

Трёхмерный мир и его изображение на двумерной плоскости в живописи, фотографии и на экране кино и ТВ. Методы, создающие иллюзию третьего измерения, в котором действует герой документального фильма: линейная перспектива, тональная (воздушная) перспектива, динамическая перспектива, оптическая перспектива. Работа оператора над пейзажем и роль пейзажного кадра в документальном фильме: пейзаж, взаимосвязанный с человеком и пейзаж-символ.

Тема 16. Событийная съёмка

Драматургия события и его экранная модель. Изобразительная характеристика места действия. Изобразительная характеристика временной протяжённости действия. «Обратная» точка съёмки при показе пространственных координат события. Реакция на событие как дополнительная характеристика основного действия.

Репортажный и постановочный методы в работе документалиста. Метод «провокации» при съёмке событийного репортажа. Метод длительного наблюдения при документальной съёмке. Методика съёмки «привычной» камерой. Методика съёмки «скрытой» камерой. Проблема «реконструкции» события (восстановление факта) и работа оператора-документалиста над материалом такого рода.

Съёмка иконографического материала. Сбор сведений для дикторского текста при документальной съёмке. Подготовка к событийной съёмке и взаимодействие с режиссером на съёмочной площадке. Авторская работа оператора-документалиста. Проблемы совмещения профессий. Роль главного оператора на событийной съёмке.

Репортаж в экстремальных условиях: военная и криминальная тематика. Репортаж в сложных погодных условиях: низкие температуры, тропическая жара, песчаные пустыни и пр.

Тема 17. Съёмка синхронных звукоизобразительных материалов

Виды синхронных съёмок в документальном кинематографе и специфика работы оператора и операторской группы в каждом из них.

Съёмка интервью. Факторы, влияющие на поведение героя во время съёмки и приёмы, позволяющие съёмочной группе преодолеть скованность героя. Выбор места съёмки. Выбор момента съёмки. Роль второго плана (фона) при съёмке интервью. Интервью, снятое методом «провокации». Интервью, снятое «скрытой» камерой. «Ситуационное» интервью (герой, снятый во время действия). Взаимодействие с режиссёром (журналистом), берущим интервью. Съёмка материала для закадрового текста. Съёмка «перебивочных» кадров. Съёмка оратора (докладчика, выступающего) на событии – митинге, собрании и пр. Выбор места для синхронной камеры. Определение съёмочных точек для съёмки людей, присутствующих на событии. Взаимодействие с участниками съёмочной группы (режиссёр, звукооператор, осветители, ассистент) во время съёмки мероприятия. Показ декоративных деталей (плакатов, лозунгов, эмблем, значков и пр.), характеризующих смысл события.

Съёмка синхронных шумов. Роль реальных шумов, записанных синхронно со снимаемым изображением.

Тема 18. Творческо-производственный процесс создания научно-популярных, учебных, рекламно-технических кино и видеофильмов

Видовое, жанровое и тематическое разнообразие научных фильмов, передач и журналов в кино и на телевидении. Ориентация фильмов по категориям зрителей. Роль телевидения в прокате научных фильмов. Особенности творческо-производственного процесса создания произведений научной кинематографии и телевидения. Специфика разработки темы и материала. Литературный и режиссерский сценарий научного фильма. Роль консультанта в научном фильме.

Формируемые компетенции – ПК- 2

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы мастерства оператора, хорошо разбираться в основных понятиях и терминах, понимать методы анализа концепции и стилистики операторского видения создания АВП;

уметь:

- оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного операторского решения; обеспечить принятие верных производственных решений, направленных на создание высококультурного произведения аудиовизуального произведения;

владеть:

- умением оценивать и принимать готовый аудиовизуальный продукт.

6. Рабочая программа дисциплины «Основы звукорежиссуры»

Тема 1. История звукозаписи в кино. Основные звуковые форматы в кино и на телевидении.

Звук как физическое явление. Основные параметры, описывающие звуковые процессы. Физиологическое восприятие звука. История звука в кино. Технические проблемы, сопровождавшие первые попытки создания звуковых фильмов. Первые звуковые фильмы. Эволюция технологической базы звука в кинематографе. Цифровой звук — основные понятия и параметры. Понятие стереофонии. Многоканальная стереофония. Системы объемного звука. Различия кино и теле фонограммы.

Тема 2. Типы первичной фонограммы. Аппаратура первичной записи звука

Черновая и чистовая фонограмма - плюсы и минусы. Микрофон, тракт передачи, рекордер. Основные типы и параметры микрофонов. Основные микрофонные аксессуары. Тракты передачи — кабель и радиоканал. Современные цифровые рекордеры.

Тема 3. Подготовительный период.

Выбор типа первичной фонограммы. Принципы подбора аппаратуры — работа со сценарием. Формирование звуковой бригады. Подготовка необходимых материалов. Подготовка к съемке под фонограмму.

Тема 4 Съемочный период.

Порядок действий на площадке при записи звука. Обязанности звукорежиссера на площадке. Основные приемы записи звука на площадке. Звуковые дубли. Запись сопутствующих фонов. Факторы, мешающие и способствующие записи звука на площадке.

Тема 5. Монтажный период.

Работа со звуком на монтаже. Подготовка материалов для звукового пост-про. Основные этапы. Монтаж первичной фонограммы. Речевое озвучание. Запись синхронных шумов. Монтаж шумов и спецэффектов. Монтаж музыки. Перезапись. Завершение работы над проектом - комплекты сдачи материала.

Тема 6. Звук как творческая составляющая кинополотна.

Заявка «Будущее звуковой фильм». Звукозрительный контрапункт. Звук как элемент драматургии фильма. Основные приемы использования звука в кино.

Формируемые компетенции - ПК – 3

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы мастерства звукорежиссера, хорошо разбираться в основных понятиях и терминах, понимать методы анализа концепции и стилистики звукорежиссерского видения создания аудиовизуального произведения;
- музыка и кинематографе: проблема взаимодействия двух видов искусств;

- способы введения музыки в кадр;
- функции сюжетно-мотивированной (внутрикадровой) и закадровой музыки в аудиовизуальном произведении;
- концепция синхронности и асинхронности изображения и звука в аудиовизуальном произведении;
- импорт звука, наложение музыки, режим Preview.

уметь:

- оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного решения звукорежиссера, обеспечить принятие верных производственных решений, направленных на создание высококультурного аудиовизуального произведения; анализировать взаимоотношения музыкальных тем и фраз со зрительными образами в кадрах; реализовать замысел творческого коллектива в единое целое - аудиовизуальное произведение

владеть:

умением анализировать концепции звукорежиссера при создании аудиовизуального произведения, оценивать ее положительные и отрицательные стороны, навыками принятия единственно верных решений при создании высококультурных аудиовизуальных произведений.

7. Рабочая программа дисциплины «Основы монтажа»

Тема 1. Уникальность и особое значение монтажа в кинематографе и видеопроизводстве. Приемы монтажа.

Монтаж и необычность видения мира в кинематографе и видеопроизводстве. Монтаж – позиция режиссера. Монтажная форма в литературе. Эволюция искусства киномонтажа и видеомонтажа. Приемы монтажа. *Последовательный монтаж*: последовательный рассказ пластическими образами; мышление человека, как прообраз монтажа. *Параллельный монтаж*: примеры рассказов из литературы. *Ассоциативный монтаж*: приём воспоминания, предвидения; приём сравнения; основа приёмов в литературе. *Тематический монтаж*: тема - как главное связующее звено всей истории; подбор пластических образов; работа каждого образа на главную тему экранного произведения. *Аналитический монтаж*: монтажная последовательность крупных планов для показа целого; нужная последовательность кадров для создания общего образа. *Монтаж по мысли*: контекст экранного рассказа из пластических образов и закадрового текста; сложность исполнения реконструкций. *Ритмический монтаж*: определение ритма; значение ритма в монтаже; монтажный ритм; внутрикадровый ритм. *Клиповый монтаж*: субъективная камера. *Поэтический монтаж*: поэтический склад изложения мыслей чувств экранными образами. *Вертикальный монтаж*: приёмы монтажа С.М.Эйзенштейна; его вклад в мировой кинематограф.

Тема 2. Понятие кинокадра. Поликадр. Внутрикадровый монтаж. Виды монтажа.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. Монтажность и немонтажность кадров. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Простейшие правила монтажа изображения. Начало и конец кадра, монтажной фразы, эпизода, фильма. Множественная композиция. Управление Центром внимания. Мизансцена. Внутрикадровое движение. Склейка. Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Сцепление монтажных фраз, кусков. Связь между кусками: формальная внешняя, смысловая, звуковая, связь психологическая.

Тема 3. Монтажные стыки кадров. Перебивка.

Монтажные стыки эпизодов. Монтажные стыки сцен. Ход времени на стыке кадров. Условность их в кино. Управление временем. Создание собственного экранного пространства. Развитие истории во времени. Реальное время. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени. Ретроспекция как неотъемлемая часть настоящего времени фильма. Смещение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства. Перебивка: перекрытие разрыва естественного хода времени; смысловая перебивка; выбор кадров для перебивки.

Тема 4. Звук.

Изменения, привнесенные звуком в кинематограф, в его зрительный ряд. Синхронный звук. Нереалистический звук. Звуковые ассоциации. Звуковой образ героя. Звуковой контрапункт. Вертикальный монтаж. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма. Шумы природные. Шумы-имитация. Тональность шумов. Образ и драматургия шумов.

Тема 5. Основы нелинейного монтажа.

Знакомство с цифровыми форматами. Оцифровка изображений. Понятие медиафайла. Качество компьютерных изображений. Звуковые медиафайлы. Принципы видеомонтажа. Навигация по таймлиннии. Работа со звуком. Создание титров. Преобразование форматов видеоизображения. Обработка видео, фильтры, эффекты. Планирование работ. Черновой и чистой монтаж. Запись результатов монтажа на носитель. Качество записи. Оформление материала для эфира. Технические параметры.

Формируемые компетенции - ПК-2, ПК-3, ПК-6

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое, идейно-художественное целое аудиовизуальное произведение; как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров;
- монтаж межкадровый и внутрикадровый;
- мизанкадр; эволюция монтажных форм и стилей;
- исследования Л.Кулешова, С.Эйзенштейна, Д.Вертова, Э.Шуб, В.Пудовкина, А.Тарковского;
- сравнительный анализ монтажных решений;
- монтажные школы и стили;
- соединение хроники со съемочным материалом, снятым по принципам художественного кино;
- монтаж и драматургия фильма;
- звуковой монтаж;
- принципы видеомонтажа;

уметь:

- обеспечить реализацию принятой творческой концепции аудиовизуального произведения через применение определенных монтажных решений, механизмы и приемы монтажа;

владеть:

- методами изменения монтажного ряда при применении того или иного монтажного приема; способностью оценивать и принимать готовый аудиовизуальный продукт.

8. Рабочая программа дисциплины «История кинематографа»

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО

Тема 1.1. Рождение кинематографа.

Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг.) Европейская культура конца XIX века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др).

Тема 1.2. «Великий немой». Период 1918-1929 гг.

Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (Экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.).

Тема 1.3. Кино США и Канады (1929-1945 гг).

Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и т. д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).

Тема 1.4. Кино стран Западной Европы.

Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино с телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине.

Тема 1.5. Кино стран Восточной Европы.

Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран Восточной Европы в период перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.

Тема 1.6. Кинематограф стран Латинской Америки.

Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента- аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.

Тема 1.7. Кинематограф стран Азии.

Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.

Тема 1.8. Кинематограф стран Африки.

Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за Независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда.

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО

Тема 2.1. Кинематограф в дореволюционной России.

Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий.

Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.

Тема 2.2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х.

Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова».

Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.

Тема 2.3. Кинематограф 30-х.

Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой фильма. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова.

Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».

Тема 2.4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны.

Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.

Тема 2.5. Кинематограф в период «Малокартинья».

Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.

Тема 2.6. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.

Относительная либерализация в области духовной жизни. Увеличение кинематографом. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм.

Тема 2.7. Кинематограф 60-х годов.

Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной

войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.

Тема 2.8. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых.

Наращение кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области кинематографического языка.

Увеличение потока «серых фильмов». Трактовка истории в рамках официальных идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме».

Проблемы нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. Соловьёва и других.

Тема 2.9. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х.

Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их освещения.

«Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие режиссуры.

Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания.

Обострённый интерес кинематографистов к трагическим страницам общественной истории. «Зеркало для героя» (1987), «Жена керосинщика» (1988), «Холодное лето пятьдесят третьего» (1988), «Замри-умри-воскресни» (1989), «Бумажные глаза Пришвина» (1991), «Ближний круг» (1991), «Цареубийца» (1991), «Прорва» (1992), «Утомлённые солнцем» (1994).

Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Плюмбум или Опасная игра» (1986), «Игла» (1988), «Караул» (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994).

Тема рока и обречённости – «Одиноким голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990).

Апокалиптическая тема в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986).

Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995).

Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).

Тема 2.10. Кинематограф 1990-х – начала XXI века.

Разрушение государственной системы кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа. Кратковременный рост количества выпускаемых фильмов. Падение к середине 1990-х гг. объёма кинопроизводства. Экранный бум «чернухи» с демонстрацией шокирующих моральных аномалий, палачества, садистских истязаний, гнетущих социально - бытовых конфликтов. Обострение антагонизма между элитарным и массовым кинематографом. Апокалиптические мотивы в творчестве А. Сокурова.

Кинофильмы Е. Матвеева «Любить по-русски» как стремление выполнить народный заказ.

Блокбастеры «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник» Н.Михалкова, «Русский бунт» А.Прошкина.

Открытия в жанре кинокомедии – фильмы А.Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», притчевая модель киноленты «Кукушка».

Зрительский успех приключенческих кинолент А.Балабанова «Брат» и «Брат-2».

Военно-патриотические картины о Великой Отечественной войне М.Пташука и .Лебедева «В августе 44 - го» и Н.Лебедева «Звезда». Кинодебюты А.Звягинцева («Возвращение»), П.Буслова («Бумер»), А.Попогребского и Б.Хлебникова («Коктебель»), С.Стасенко («Мишка»). Общая ситуация в сфере современного российского кинематографа, ведущие кинематографисты и основные тенденции его развития.

Формируемые компетенции - ПК-1, ПК - 7

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- специфику выразительных средств киноискусства;
- историю отечественного и зарубежного кино, общие основы теории кино, основные этапы (эпохи, стили) в развитии мирового кинематографа;
- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных кинопроизведений;

уметь:

- использовать чужой творческий опыт предшествовавших поколений кинематографистов при формировании собственного стиливого творческого лица;

владеть:

- навыками аналитической деятельности при создании аудиовизуального произведения

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Кадровые условия реализации программы:

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками ВГИК, филиала, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.

Для обслуживания творческо-производственных (съёмочных) и практических работ, а также оборудования привлекается технический персонал, квалификация которого отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.

7.2. Материально-техническое обеспечение программы

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов занятий, практической подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом.

Перечень материально-технического обеспечения включает:

- аудитория для лекционных занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером;
- компьютерный класс для проведения практических занятий и самостоятельной работы, в котором установлен комплект соответствующего программного лицензионного обеспечения (Final Cut Pro; Final Cut Express);
- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, техническими средствами обучения, стационарными осветительными приборами на потолочных и настенных креплениях, аппаратурой для просмотра видеоматериалов;
- для выполнения творческо-производственных (экранных) работ слушатели обеспечиваются съёмочной, осветительной, звукозаписывающей, видеомонтажной техникой, материалами (видеокамеры Sony HVR-Z1E и ее аналоги);
- специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Библиотечный фонд библиотеки укомплектован печатными и электронными учебными изданиями по всем учебным дисциплинам (модулям).

Библиотека филиала обеспечивает доступ слушателей:

- к электронно-библиотечной системе ВГИК, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы;
- к электронно-библиотечной системе «Айбукс»;
- к электронно-библиотечной системе Издательства «Лань»;
- к электронно-библиотечной системе Издательства «Юрайт».

Цифровые (электронные) библиотеки обеспечивают доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает: официальные справочно-библиографические и периодические издания, отечественные и зарубежные журналы. Для проведения просмотрных семинаров используется фильмотека, видеотека.

7.3.1. Рекомендуемые источники:

1. Арижон, Д. Грамматика киноязыка / пер. с англ. – ЛА: И.И. Ковальчук, 2011. – 492 с.
2. Елисеева, Е.А. Профессия: художник кино. М.: ВГИК, 2017. - 91 с.
3. История зарубежного кино (1945-2000): учебник / ред. В.А. Утилов. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 568 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://нэб.рф>
4. История кино: современный взгляд: киноведение и критика / сост. М. Зак; отв. ред. Л. Будяк. – М.: Материк, 2004. - 156 с.
5. История Отечественного кино: учебник / ред. Л.М. Будяк. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 528 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://нэб.рф>
6. Л.В. Кулешов: Уроки кинорежиссуры / сост. М.О. Воденко и др. – М.: ВГИК, 1999. – 262 с.
7. Мастерство кинодраматурга: Семинарий: учеб. пособие / под общ. ред. К.К. Парамоновой. – М.: ВГИК, 1979. - 304 с.
8. Медынский, С.Е. Композиционная структура кадра: учеб. пособие. - М.: ВГИК, 1990. - 76 с.
9. Медынский, С.Е. Оператор. Пространство. Кадр: учеб. пособие. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 111 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://нэб.рф>
10. Митга, А.Н. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... - М.: АСТ, 2016. – 496 с.
11. Михеева, Ю.В. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе. – М.: ВГИК, 2016. – 241 с.
12. На рубеже веков: Современное европейское кино. Творчество, производство, прокат. - М.: ВГИК, 2015. – 582 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vgik.info/upload/biblio/>
13. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма: учебник. – М.: ВГИК, 2017. – 344 с.
14. Нильсен, В.С. Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - М.: ВГИК, 2013. - 240 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/books> и <http://www.vgik.info/upload/biblio/>
15. Попова, Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М.: ВГИК, 2017. – 292 с.
16. Прожико, Г.С. Концепция реальности в экранном документе. - М.: ВГИК, 2004. - 453 с.
17. Раев, О.Н. Преобразование изображения и звука при киносъёмке. – М.: ВГИК, 2018. - 135 с.
18. Разлогов, К.Э. Мировое кино. История искусства экрана. - М.: Эксмо, 2013. – 688 с.
19. Ромм, М.И. О профессии кинорежиссёра и месте кинематографа в современном мире. - М.: ВГИК, 1991. - 139 с.
20. Рошаль, Л.М. Эффект скрытого изображения. Факт и автор в неигровом кино. – М.: Материк, 2001. - 206 с.
21. Соколов, А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео: Ч.3: учебник. – М.: Издатель А.Г. Дворников, 2010. – 206 с.
22. Туркин, В.К. Драматургия кино: Очерки по теории и практике киносценария: учеб. пособие. – М.: ВГИК, 2007. - 320 с.
23. Франк, Г.Я. Звукорежиссура: учеб. пособие. – СПб.: СПбГУКиТ, 2001. - 107 с.
24. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство: кино-телевидение, реклама: учеб. пособие. - М.: Акад. проект, 2013. – 224 с.
25. Эйзенштейн, С.М. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998. – 193 с.

7.3.2. Интернет - источники:

- Союз кинематографистов РФ: <http://www.unikino.ru/>
- Газета «СК-новости»: <http://www.unikino.ru/sk-news.html>
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru/>
- ИСИ: <http://www.isi-vuz.ru/>
- ВГИК: <http://www.vgik.info/>
- Кинофестивали: <http://www.filmfestival.ru/>
- Музей КИНО: <http://www.muzeikino.ru/>

7.3.3. Фильмография (рекомендуемый список фильмов для просмотра)

"Пособие по монтажу" Л. Фелонов (немой и звуковой периоды)

"Уроки монтажа" С.Эйзенштейн (В.Чубасов и Е.Левин)

"Пособие по монтажу" - Голливудская киношкола.

«Восемь с половиной» Ф.Фелини.

«Нетерпимость» У. Гриффит

«Земля» А. Довженко

«Мистер Вест в стране большевиков» Л.Кулешов

«По закону» Л.Кулешов

«Стачка» С. Эйзенштейн

«Октябрь» С.Эйзенштейн

«Броненосец Потемкин» С.Эйзенштейн.

«Старое и новое» С.Эйзенштейн

«Александр Невский» С.Эйзенштейн

«Иван Грозный» С.Эйзенштейн

«Антракт» Р.Клер

«Страсти Жанны Д'Арк» Дреер Карл

«Груня Корнакова» Е. Экк

«Волга-Волга» Г. Александров

«Соль Сванетти» М.Колатлзов

«Летят журавли» М.Колотозов

«Самая Красивая» Л. Висконти

«Похитители велосипедов» Де Сика

«Мы» А.Пелешян

«Времена года» А.Пелешян

«Гибель Богов» Л.Висконти

«Тени забытых предков» С.Параджанов

«Цвет граната» С.Параджанов

«Легенда о Сурамской крепости» Т.Абуладзе

«Мольба» Т.Абуладзе

«Древо желаний» Т.Абуладзе

«Покаяние» Т.Абуладзе

«Иваново детство» А.Тарковский

«Андрей Рублев» А.Тарковский

«Жертвоприношение» А.Тарковский

«Проверка на дорогах» А.Герман

«Двадцать дней без войны» А.Герман

«На последнем дыхании» Жан Люк Годар

«Новая волна» Жан Люк Годар

«Девять дней одного года» М.Ромм
«Атланта» Ж.Виго
«Дембель 91» А.Ханютин
«Хлебный день» С.Дворцовой
«Счастье» С.Дворцовой
«Человек с киноаппаратом» Д. Вертов
«Хроника без сенсаций» В. Лисакович
«Старше на 10 минут» Г. Франк
«Замки на песке» А. Видугирис
«Метро» С.Морозов
«Высший суд» Г. Франк
«По поводу Ниццы» Ж.Виго
«Андалузский пес» Бунюэля
«Дождь» Ивенс
«Сена встречает Париж» Ивенс
«По Голландии» Хаанстра
«Симфония Донбасса» Д.Вертов
«Триумф воли» Рифеншталь
«Олимпия» Рифеншталь
«Госпожа Тундра» Мирошниченко
«Обводной канал» Учитель
«Взгляните на лицо» Коган
«Военной музыки Оркестр» Коган
«Ночь и туман» Рене
«Собачий мир» Якопетти
«Койянискаци» Реджио

7.4. Организация образовательного процесса

Дополнительная профессиональная программа «Кинорежиссура. Специализация: второй режиссер» предназначена для профессиональной переподготовки слушателей в целях формирования профессиональных компетенций, необходимых для осуществления деятельности в сфере кинопроизводства аудиовизуальной продукции.

Форма обучения: **очно-заочная.**

Нормативный срок освоения программы – **12 месяцев.**

Общая трудоемкость составляет **676 академических часов** и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы (лекционные, практические занятия, просмотрные семинары, мастер-классы) и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

Для достижения необходимого уровня освоения программы предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные для преподавания во ВГИКе формы проведения занятий, так и инновационные технологии обучения.

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ:

- традиционные формы обучения: лекционные занятия, просмотры, семинары, практические занятия, круглые столы;
- мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации;
- выполнение учебных съемочных работ и итоговой аттестационной работы.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

8.1 Формы промежуточной аттестации

Оценка качества освоения программы слушателей включает промежуточную аттестацию по каждой дисциплине и итоговую аттестацию.

Формами промежуточной аттестации для оценки уровня сформированности компетенций являются зачеты или экзамены, предусмотренные учебным планом по каждой дисциплине (модулю).

Порядок промежуточной аттестации доводится до сведения слушателей в течение первой недели изучения дисциплины.

Критерии оценивания результата экзамена:

Уровень знаний на экзамене определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий.

При получении неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать экзамен в установленном порядке.

Критерии оценивания результатов зачета:

«Зачтено» выставляется слушателю, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания программы дисциплины, свободно владеющему профессиональной терминологией, логично и доказательно раскрывающему проблему, предложенную в вопросе; ответ слушателя структурирован, характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; слушатель дает полный исчерпывающий ответ, как на основные, так и на дополнительные вопросы.

«Не зачтено» выставляется слушателю, который не знает большей части основного содержания теоретического курса, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины, не выполнил практические работы, предусмотренные программой дисциплины (модуля), в ответе на вопросы не раскрывает содержание вопроса, допускает существенные ошибки, на большую часть дополнительных вопросов затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

При получении оценки *«не зачтено»* обучающийся имеет право пересдать зачет в установленном порядке.

8.2. Итоговая аттестация

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией слушателей.

Целью итоговой аттестации является глубокая и всесторонняя проверка теоретических знаний и практического опыта в области кинорежиссуры, а также оценка приобретенных профессиональных компетенций, понимание творческих задач и проблем современных условий производства в области профессиональной деятельности.

Итоговая аттестация включает в себя устный междисциплинарный экзамен по теории кинорежиссуры и защиту итоговой работы.

Слушатели, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому организацией.

8.2.1. Междисциплинарный экзамен

Междисциплинарный экзамен по теоретическому курсу охватывает круг вопросов, относящихся к наиболее важным темам профессиональных дисциплин учебного плана: «Мастерство второго режиссера», «Кинорежиссура», «Основы кинодраматургии», «Основы монтажа», «Основы звукорежиссуры», «Художественное решение фильма».

Междисциплинарный экзамен проводится в форме индивидуального собеседования со слушателем по вопросам экзаменационного билета и ответов на дополнительные вопросы.

На экзамене слушатель должен дать исчерпывающий ответ на вопросы билета, а также грамотно и четко ответить на все дополнительные вопросы членов комиссии.

Критерии оценки междисциплинарного экзамена:

«Отлично»

Выставляется слушателю, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания программы курса и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

«Хорошо»

Выставляется студенту, твердо знающему материал, грамотно и по существу излагающему его, умеющему применять полученные знания на практике, но допускающему незначительные неточности в ответе или решении задач.

«Удовлетворительно»

Выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающего логическую последовательность в изложении программного материала, но при этом владеющему основными разделами дисциплины и способному применять полученные знания в профессиональной деятельности

«Неудовлетворительно»

Выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания программ дисциплин, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и в решении типовых практических задач.

8.2.2. Итоговая аттестационная работа

Итоговая аттестационная работа представляет собой законченную разработку постановочного проекта полнометражного игрового фильма, создания аудиовизуального произведения по литературному сценарию, утвержденному персонально для каждого слушателя. Тема работы самостоятельно определяется слушателем и утверждается руководителем мастерской. Консультантом слушателя является руководитель мастерской.

Защита итоговой аттестационной работы проводится в форме обсуждения ее Комиссией итоговой аттестации при участии выпускника.

В итоговой работе должны быть следующие разделы:

- экспертная оценка литературного сценария и режиссерская экспликация;
- производственная версия киносценария;
- производственный анализ киносценария (список сцен, список объектов, список персонажей);
- режиссерская разработка киносценария (текстовая раскадровка киносценария, графическая раскадровка киносценария, производственно-техническая разработка сцен);
- производственное планирование: календарный план производства, календарный план съемочного периода и календарно-постановочный план.

В итоговой аттестационной работе обучающийся должен:

- показать умение работать с литературным материалом;
- уметь разработать режиссерскую экспликацию;
- создать производственную версию киносценария;
- произвести производственный анализ киносценария (списки сцен, объектов, персонажей);
- произвести режиссерскую разработку киносценария (текстовая раскадровка киносценария, графическая раскадровка киносценария, производственно-техническая разработка сцен);
- показать владение современными приемами и методами производственного планирования: разработка календарного плана производства, календарного плана съемочного периода и календарно-постановочного плана.

Кроме того, обучающиеся должны показать способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать своё творческое видение.

В ходе защиты, наряду с общей оценкой профессионального уровня представленной работы, аттестационная комиссия учитывает также:

- глубину и сложность замысла, остроту проблематики;
- владение современным киноязыком;
- умение оценивать степень возможного риска;
- принимать единственно правильные решения по широкому кругу вопросов при создании аудиовизуального проекта;
- способность подбора творческого и производственно-технического персонала, занятого в создании кино- и телепроекта и др.

Комиссией оценивается умение четко определять и обосновывать свою творческую позицию, способность анализировать результаты своего труда и находить пути для их совершенствования, выбор приоритетов для дальнейшей творческой деятельности. В целом решение аттестационной комиссии представляет собой оценку степени готовности слушателя к самостоятельной работе в профессиональной сфере.

Критерии оценки итоговой аттестационной работы:

«Отлично»

Выставляется слушателю, продемонстрировавшему своей итоговой работой всесторонние, систематизированные, глубокие знания программы обучения и умение уверенно применять их на практике при решении как конкретных, так и нестандартных задач, требующих нестандартного решения, свободное и правильное обоснование принятых решений.

«Хорошо»

Выставляется слушателю, твердо знающему материал, грамотно и по существу изложившему его в итоговой работе, умеющему применять полученные знания на практике, но допустившему некритичные неточности в решении поставленных задач или в ответах на заданные вопросы.

«Удовлетворительно»

Выставляется слушателю, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, допустившему нарушение логической последовательность в изложении материала итоговой работы, но при этом владеющему основными разделами программы, необходимыми для дальнейшей самостоятельной работы в профессии и способному применять полученные знания в стандартных ситуациях.

«Неудовлетворительно»

Выставляется слушателю, который не знает большей части основного содержания материала курса, допустил грубые ошибки в изложении материала проекта и при решении типовых практических задач, продемонстрировав тем самым полную неготовность работы в профессии.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для промежуточной и итоговой аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений требованиям программы создаются оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных профессиональных компетенций.

Оценочные материалы разрабатываются по каждой дисциплине (модулю) преподавателями, обеспечивающими учебный процесс. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество сформированных у слушателей компетенций и степень общей готовности выпускников к новому виду профессиональной деятельности.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАСТЕРСТВО ВТОРОГО РЕЖИССЕРА»

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен.

Экзамен проводится в устной форме путем подготовки ответов на вопросы, представленные в билете. Билеты формируются преподавателем из приведенного перечня вопросов и практических контрольных заданий к экзамену.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Профессиональная классификация продюсерских специализаций.
2. Система производства в российской киноотрасли.
3. Характеристика основных этапов создания и реализации кинопроекта.
4. Характеристика технологических периодов фильмопроизводства. Цели, задачи, сроки.
5. Киносценарий – основа фильмопроизводства
6. Методы обработки сценарного материала. Редактирование, оптимизация, форматирование.
7. Постановочная сложность кинопроекта. Факторы, характеризующие постановочную сложность.
8. Производственный анализ киносценария.
9. Источники и формы финансирования кинопроизводства.
10. Планирование в системе кинопроизводства. Основа планирования. Стадии планирования. Виды планов. Исполнители.
11. Подготовительный период. Сроки проведения. Цели и задачи.
12. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода.
13. Информационная основа организации и управления подготовкой к съёмкам.
14. Съёмочная группа. Особенности и критерии формирования. Руководящий состав съёмочной группы.
15. Режиссёр-постановщик и его роль в творческом и производственном процессах.
16. Режиссёрская группа. Состав и обязанности работников.
17. Операторская группа – состав и обязанности работников.
18. Художественно-постановочная группа – состав и обязанности работников.
19. Роль звукорежиссера в создании фильма.
20. Звукорежиссёрская группа. Качественные параметры звукозаписи.
21. Административная группа. Функции работников, состав, права и обязанности.
22. Постановочный проект фильма. Характеристика структуры постановочного проекта. Исполнители.
23. Режиссёрский сценарий и его отличие от киносценария.
24. Выбор и утверждение интерьеров и мест натуральных съёмок.

25. Организационные мероприятия при подготовке киноэкспедиций.
26. Организационные особенности мероприятий при подготовке зарубежных киноэкспедиций.
27. Выбор и утверждение актёров на роли.
28. Подготовка сценическо-постановочных средств. Виды СПС.
29. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС.
30. Календарно-постановочный план (КПП). Исполнители. Информационная и нормативная основа, необходимая для разработки КПП.
31. Защита постановочного проекта. Цель, процедура.
32. Съёмочный период. Продолжительность. Цели и задачи.
33. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода.
34. Информационная и нормативная основа организации работ в съёмочном периоде.
35. Оперативное планирование в съёмочном периоде. Вызывной лист.
36. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке.
37. Съёмочная смена. Виды работ. Продолжительность смены.
38. Специфика производства съёмок в интерьере, павильоне, на натуре.
39. Монтажно-тонировочный период. Сроки, содержание работ.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КИНОРЕЖИССУРА»

Программой курса предусмотрен итоговый контроль знаний в форме зачета, проводимый в конце всего срока обучения по дисциплине «Кинорежиссура». Зачет проводится в форме общегруппового собеседования. Ответ на зачете позволяет оценить степень сформированности компетенций по различным темам дисциплины.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Охарактеризуйте состояние современной культуры и место киноискусства в культурной среде.
2. Охарактеризуйте пути развития кинематографа.
3. Влияние новых технологий на развитие кинематографа и появление новых медиасредств
4. Особенности работы режиссера в кино
5. Монтаж как основной принцип организации кино - и телевизионного зрелища.
6. Мизансцена и пространственное построение фильма
7. Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма.
8. Расшифруйте понятие «мизансцена» и «мизанкадр».
9. Выразительность звука в кинематографе
10. Основные жанры кино и ТВ
11. Специфика телережиссуры
12. Особенности информационных жанров
13. Особенности аналитических жанров.
14. Особенности работы режиссера над клипом
15. Особенности создания телепрограмм
16. Особенности работы во время прямого эфира
17. Особенности работы режиссера во время трансляции
18. Выразительные средства, применяемых при съемках телевизионных игр и ток-шоу
19. Коммуникативная концепция рекламного образа
20. Особенности природы рекламного воздействия
21. Особенности новых технологий в мировом кинематографе
22. Влияние видеоэстетики на киноязык

23. Режиссерский и продюсерский кинематограф
24. Особенности современного кинорынка
25. Роль медиапродукции в рождении нового зрителя
26. Кинематограф и ТВ в системе культуры.
27. Влияние мировоззрения художника на выбор темы и ее решения в процессе работы над фильмом
28. Основные этапы работы режиссера над фильмом
29. Применение современных технологий как художественный прием: достоинства и недостатки
30. Особенности авторских программ на телевизионном экране
31. Изобразительное построение кадра и композиционно-монтажное построение фильма и телевизионного произведения.
32. Специфические черты телевизионного монтажа
33. Основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.
34. Ритмическая организация кадров как средство удерживания внимание зрителя
35. Особенности построения эпизода в литературе и в кинематографе – сравнительный анализ
36. Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись.
37. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.
38. Эстетические принципы ТВ и режиссура телевизионного фильма. Рекламный образ.
39. Особенности пластического решения при работе над клипом
40. Этапы развития клипа и его исторические предпосылки возникновения.
41. Жанры телевизионных передач.
42. Работа режиссера с членами съемочной бригады.
43. Роль режиссера при съемке на ТЖК и на автономных цифровых камерах.
44. Особенности лицензированных сериалов.
45. Периоды развития рекламы.
46. Влияние эстетики видео и специфических черт телеискусства на эволюцию киноязыка.
47. Современные направления в мировом кинематографе.
48. Современное отечественное и мировое авторское право.
49. Юридическое сопровождение кинопроцесса: мировой опыт.
50. Кинорынок. Коммерческий и нравственный аспекты.
51. Режиссер и зритель. Проблемы проката и сбыта экранной продукции.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ КИНОДРАМАТУРГИИ»

Итоговый контроль знаний проводится по окончании изучения дисциплины в форме зачета. Зачет проводится в устной форме путем собеседования по темам лекционного цикла, позволяющий оценить степень сформированности знаний по различным темам курса.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Тема произведения драматургии.
2. Художественный конфликт в драматургии.
3. Сюжет и фабула произведения драматургии.
4. Драматическое действие.
5. Драматическое событие.
6. Фабула кинематографического произведения.
7. Драматическая коллизия, интрига, перипетия.
8. Система персонажей произведения драматургии.

9. Художественный характер.
10. Художественное время как выразительное средство драматургии.
11. Художественное пространство как выразительное средство драматургии.
12. Драматургическая роль детали.
13. Композиция произведения драматургии. Её основные элементы.
14. Монтаж как средство композиции фильма.
15. Драматический конфликт: завязка, кульминация и развязка конфликта. Катарсис.
16. Принципы построения диалога в кинематографе и в театре.
17. Образ рассказчика в кинематографическом произведении. Закадровый текст.
18. Миф, архетипическая реальность в кинематографическом произведении.
19. Лирические элементы сюжета: сны, воспоминания, видения. Их роль в драматургии фильма.
20. Проблема экранизации литературных произведений.
21. Интерпретация и инсценировка, «по мотивам».
22. Современные системы кинематографических жанров.
23. Ремарка. Её функции и значение.
24. Особенности драматургии телесериалов.
25. «Авторский» и жанровый кинематограф.
26. Этапы работы над сценарием. Формы записи сценария.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»

Итоговый контроль знаний проводится по окончании изучения дисциплины в форме общегруппового собеседования, на котором слушатели обсуждают изобразительное решение аудиовизуального произведения по заданным педагогом темам. Устный ответ на зачете позволяет оценить степень полученных знаний и приобретенных профессиональных компетенций.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Специфика экранных искусств.
2. Общие закономерности восприятия аудиовизуальной информации.
3. Процесс распознавания экранного изображения.
4. Свет как формообразующий компонент изображения
5. Информация, которую несет цвет.
6. Рамки кадра. Масштаб изображения. Композиция.
7. Монтаж как способ создания пространственно-временного континуума.
8. Способы создания экранного пространства.
9. Смещение пространственных и временных характеристик
10. Изобразительные средства современного телевидения

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

1. Изобразительное решение фильма в книге А.Тарковского «Запечатленное время».
2. Изобразительное решение фильма К.Лелуша «Мужчина и женщина».
3. Изобразительное решение фильма «Беги, Лола, беги»
4. Изобразительное решение фильма «72 метра»
5. Изобразительное решение фильма «Титаник»
6. Изобразительное решение фильма «Асса»
7. Изобразительное решение фильма «Они сражались за Родину»

8. Изобразительное решение фильма «Жертвоприношение»
9. Изобразительное решение фильма «Семь самураев»
10. Изобразительное решение фильма «Фанни и Александр»
11. Изобразительное решение фильма «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир...»
12. Изобразительное решение фильма «Список Шиндлера»
13. Изобразительное решение фильма «Ночной дозор»
14. Изобразительное решение фильма «Адмирал»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ КИНООПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется в ходе итогового контроля успеваемости.

Итоговым контролем полученных знаний является зачет, который проводится в конце срока изучения дисциплины в форме общегруппового собеседования по темам курса и по результатам выполнения практических заданий и практических работ.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Оператор-постановщик и его роль в съемочной группе.
2. Совместная работа продюсера и оператора на различных этапах создания фильма.
3. Операторская группа и ее состав.
4. Основные моменты в совместной работе оператора-постановщика и режиссера-постановщика.
5. Совместная работа оператора-постановщика и художника-постановщика над проектом.
6. Работа оператора-постановщика с художником по костюмам и художником по гриму.
7. Творческий брак в операторской работе.
8. Что такое операторское искусство? Его определение и основные отличительные черты. Взаимосвязь с остальными выразительными средствами кинематографа.
9. Современная российская операторская школа, ее особенности и наиболее интересные представители.
10. Взаимосвязь фотографии и операторского искусства. Влияние фотографии на изобразительные стили в кинематографе.
11. Работа кинооператора с композицией кадра. Основные типы кинокомпозиции.
12. Работа кинооператора со светом. Изобразительные и драматургические примеры работы со светом.
13. Цвет как изобразительное эмоциональное средство в работе кинооператора.
14. Работа кинооператора с тональностью, ее основные изобразительные и драматургические особенности.
15. Особенности работы оператора в игровом кинематографе.
16. Особенности работы оператора в документальном кинематографе.
17. Особенности работы оператора на телесериалах с разным бюджетом.
18. Различные типы кино- и видеокамер и их использование. Форматы кадра и форматы записи.
19. Основной комплект кинокамеры.
20. Кинообъективы, их разновидности и основные технические характеристики.
21. Различные типы и устройства операторских тележек и их творческие возможности.
22. Основные виды операторских кранов и их использование.
23. Осветительное оборудование. Различные типы осветительных приборов
24. Основные системы стабилизации изображения и специальная техника для плавного движения камеры.

25. Различные способы съемки с автомобиля в движении, их проведение и обеспечение.
26. Воздушные киносъемки и специальные приспособления, используемые для проведения таких съемок. Подготовка воздушных съемок и техника безопасности.
27. Трюковые киносъемки и их особенности. Операторская техника, используемая при таких съемках.
28. Съемка с использованием сложных пиротехнических эффектов.
29. Киносъемка животных. Съемка методом прямого наблюдения и постановочная съемка. Используемое оборудование.
30. Специальные виды киносъемки: макросъемка, рапидная съемка и цейтраферная съемка.
31. Сложное техническое кино, его подготовка и реализация.
32. Комбинированные киносъемки и их основные задачи. Используемое оборудование. Комбинированные съемки и компьютерная графика.
33. Использование компьютерной графики в кино. Особенности съемки под компьютерную графику.
34. Совместная работа супервайзера и оператора-постановщика.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ»

Контроль и оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью итогового контроля успеваемости по окончании изучения дисциплины.

Данный вид контроля – зачет, проводится в рамках последнего занятия по результатам работы слушателей на семинарах в форме общегруппового собеседования, на котором слушатели обсуждают звуковое решение аудиовизуального произведения по заданным педагогом темам. Устный ответ на зачете позволяет оценить степень сформированности знаний по профессиональным компетенциям.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. История звукозаписи в кино.
2. Основные звуковые форматы в кино и телевидении.
3. Типы первичной фонограммы.
4. Аппаратура первичной записи звука.
5. Подготовительный период.
6. Съёмочный период.
7. Монтажный период.
8. Монтажный период.
9. Звук как творческая составляющая кинополотна.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МОНТАЖА»

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью итогового контроля успеваемости, формой проведения которого является зачет.

Зачет по дисциплине проводится в конце срока изучения дисциплины в рамках последнего занятия в форме общегруппового собеседования по темам курса и по результатам выполнения практических заданий и практических работ.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Монтаж по крупности.
2. Ритмический монтаж.
3. Принцип треугольника; основные точки расположения камеры; восьмёрка.

4. Монтаж по ориентации в пространстве.
5. Точка зрения камеры.
6. От частного к общему. От общего к частному.
7. Монтаж по направлению движения основного объекта в кадре.
8. Параллельный монтаж.
9. Последовательный монтаж.
10. Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре
11. Поэтический монтаж.
12. Рефрен в монтаже.
13. Монтаж по темпу движущихся объектов в кадре.
14. Ход времени на стыке кадров.
15. Вертикальный монтаж.
16. Монтаж по композиции кадра.
17. Перебивка.
18. Ассоциативный монтаж.
19. Монтаж по свету.
20. Аналитический монтаж.
21. Тематический монтаж.
22. Монтаж по цвету.
23. Монтаж по мысли.
24. Дистанционный монтаж.
25. Монтаж по смещению оси съёмки.
26. Внутрикадровый монтаж.
27. Затемнение; наплыв; вытеснение; стоп кадр.
28. Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре.
29. Клиповый монтаж.
30. Поликадр. Нарушение правил (Годаровский монтаж).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА»

Контроль и оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью итогового контроля успеваемости по окончании изучения дисциплины в форме зачета.

Зачет проводится в форме общегруппового собеседования по предложенным педагогом вопросам. Устный ответ на зачете позволяет оценить степень сформированности знаний обучающихся по различным темам учебного плана.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Рождение кино. Формирование тенденций американского и европейского кино.
2. Кинематограф дореволюционной России.
3. Французский «Авангард» 20-х годов.
4. Кинематограф Германии 20-х годов.
5. Кинематограф США 20-х годов.
6. Творчество Л. Кулешова.
7. Творчество Д. Вертова.
8. Творчество С. Эйзенштейна.
9. Творчество В. Пудовкина.
10. Творчество А. Довженко.
11. Психологически-бытовое направление в отечественном кино 20-х годов.
12. Кинематограф США 30-х годов.
13. Кинематограф Франции 30-х годов.
14. Отечественный кинематограф 30-х годов.

15. Отечественный кинематограф периода Великой Отечественной войны.
16. Эпоха итальянского «неореализма».
17. Итальянский кинематограф 60-80-х годов (на примере творчества одного из режиссеров: Антониони, Феллини, Висконти, Бертолуччи, Пазолини и др.).
18. Французская «новая волна».
19. Отечественный кинематограф от «малюкартинья» до «оттепели».
20. Отечественный кинематограф 60-х годов.
21. Отечественный кинематограф 70-х – первой половины 80-х годов.
22. Кинематограф США 50-60-х годов.
23. Кинематограф Восточной Европы. Общая характеристика.
24. Кинематограф Великобритании второй половины XX века. Общая характеристика.