

Санкт-Петербургская организация
общероссийской общественной организации
«Союз кинематографистов Российской Федерации»

Утверждаю:

Председатель

С.О. Снежкин

28 01 2019 г.

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Режиссура кино- и телефильма»

Санкт-Петербург
2019

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Целью реализации программы является формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области режиссуры игрового кино- и телефильма.

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования направления подготовки 55.05.01(070601) – Режиссура кино и телевидения.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Режиссура кино- и телефильма», включает:

- театральные, творческие концертные предприятия;
- производящие киностудии, студии анимационного фильма, студии неигрового фильма;
- производящие студии телевизионных фильмов и программ;
- средства массовой информации (радио и телевизионные художественные программы; профильные издательства, службы по связям с общественностью продюсерских компаний);
- антрепризы, продюсерские компании.

Объектами профессиональной деятельности являются:

- зрители как потребители художественно-творческой продукции телевидения, кинематографа и театрального искусства;
- продюсеры, редакторы, руководители продюсерских и производящих компаний в сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства;
- исполнители, авторы произведений телевидения, кинематографа и театрального искусства;
- творческо-производственный и организационно-управленческий процесс в сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства.

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

в области художественно-творческой деятельности:
по собственному замыслу на основе сценария(оригинального или написанного с использованием другого литературного произведения) разрабатывает концепцию и осуществляет создание и публичный показ художественных кинопроизведений различных жанров, обеспечивает их высокий художественный уровень, участвует в пропаганде киноискусства, привлечению зрителей.

- в области производственно- технологической(постановочной) деятельности:
использует в процессе создания фильма технические и технологические возможности современного производства, грамотно ставит задачу техническим службам;

в области организационно- управленческой деятельности:

объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актёров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссёра и других членов творческой группы в процессе подготовки и создания кинопроизведения, утверждает состав съёмочной группы.

1.3 Требования к результатам освоения программы

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующие профессиональными компетенциями:

в области творческо-производственной деятельности:

ПК-1. Способностью к художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности, необходимой для создания аудиовизуального произведения.

ПК-2. Демонстрацией понимания значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой деятельности.

ПК-3. Способностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.

ПК-4. Способностью организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности.

ПК-5. Способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск.

ПК-6. Способностью к работе в многонациональном коллективе.

ПК-7. Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.

ПК-8. Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией.

ПК-9. Владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

ПСК-1-1. Способностью и готовностью к постановке фильма в сотрудничестве с кинодраматургом, актерами, композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съёмочной группы.

ПСК-1-2. Способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, киносценариев, выбранных для постановки.

ПСК-1-3. Способностью и готовностью разрабатывать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с другими участниками творческого процесса.

ПСК-1-4. Способностью и готовностью демонстрировать способность к осмыслению, анализу и критической оценке идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения.

ПСК-1-5. Способностью и готовностью организовать насыщенный художественными поисками продуктивный репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала.

ПСК-1-6. Способностью и готовностью применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом.

ПСК-1-7. Способностью и готовностью демонстрировать ясные и реалистичные представления о проблемах и трудностях профессии кинематографиста, о наборе личностных и профессиональных качеств, необходимых для успешной работы.

ПСК-1-8. В области производственно-технологической (постановочной) деятельности: способностью и готовностью использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности современного процесса кинопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам.

ПСК-1-9. В области организационно-управленческой деятельности: способностью и готовностью организовывать творческо-производственную подготовку к съемке фильма.

ПСК-1-10. Способностью и готовностью организовывать съемочно-постановочную работу над фильмом.

ПСК-1-11. Способностью и готовностью организовывать и направлять совместную творческую деятельность представителей различных творческих профессий в съемочном коллективе.

ПСК-1-12. Способностью и готовностью анализировать и совершенствовать творческий процесс как объект управления.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного образца.

1.5. Трудоемкость обучения

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 994 час, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6 Форма обучения

Форма обучения - без отрыва от работы, очно-заочная.

1.7 Режим занятий

При любой технологии обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

№	Наименование разделов и дисциплин	Объем часов по программе			Форма контроля (зачет, экзамен, и.т.п.)
		Аудиторные	Самостоятельная работа	Всего	
1	<u>Режиссура кино- и телефильма</u>	300	120	420	Зачет Экзамен
2	<u>Мастерство актера</u>	120	40	160	Зачет
3	<u>Основы кинодраматургии</u>	80	20	100	Зачет Экзамен
4	<u>Теория и практика монтажа</u>	40	20	60	Зачет
5	<u>Кинооператорское мастерство</u>	28	20	48	Зачет
6	<u>Изобразительное решение фильма</u>	28	6	34	Зачет
7	<u>Основы кинопроизводства</u>	40	10	50	Зачет Экзамен
8	<u>История отечественного и зарубежного кино</u>	40	-	40	Зачет
9	<u>Консультации к итоговой аттестации</u>	8	-	8	-
10	<u>Практика в съемочных группах</u>	66	-	66	Зачет
11	<u>Итоговая аттестация (защита диплома)</u>	8	-	8	Экзамен
	Итого:	758	236	994	

2.2. Дисциплинарное содержание программы

2.2.1. Режиссура кино- и телефильма

Раздел 1. Кинематограф

Тема 1. Режиссура, как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-, видео- и телефильма

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

Тема 2. Режиссура как руководство коллективным творческим процессом

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

Тема 3. Сходство и различие театральной и кинорежиссуры

Актерское мастерство в создании кинообразов и театральных ролей. Построение мизансцены.

Раздел 2. Сценарий

Тема 4. Литературный и постановочный сценарий

Драматический конфликт в жизни и драматургическом произведении. Два пути композиции характера и драмы.

Тема 5. Принципы композиции отдельных элементов сценария

Заставка (Титры). Начало. Экспозиция. Разработка. Кульминация. Финал. Концовка (Титры). Монолог и диалог в кино.

Тема 6. Драматургический ход кинопроизведения как средство изложения темы и сюжета

Поступательно-последовательный ход. Путь простого нагнетания. Саспенс (А.Хичкок). Принцип нарушения инерции поступательного движения и его динамический эффект. Прием «ложного хода». Прием перестановки последовательности. Прием «обратного хода». Другие приемы. Действенность отдельных приемов.

Тема 7. Режиссерская экспликация.

Режиссер и драматургический материал. Работа с драматургом над киносценарием. Проблема интерпритации в кино литературных произведений.

Раздел 3. Характер и построение актерского образа

Тема 8. Основы динамики и выразительности характера

Психологический конфликт как конфликт различных концепций норм этики и морали внутри единого сознания.

Тема 9. Рельефность характера

Проблема «добротного» и «злого». Движение и развитие характера. Построение отрывка и роли. Внутренний рисунок. Внешний рисунок.

Раздел 4. Работа с актером

Тема 10. Такт и тактика в работе с актером. Формы сотрудничества с актером.

Работа с актером над ролью и на репетициях. Работа с детьми. Работа с актерами – исполнителями эпизодических ролей. Работа с массовой. Работа с исполнителем роли – неактером (типажом).

Раздел 5. Мизансцена и мизанкадр

Тема 11. Этапы работы над мизансценой

Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра. Освоение съемочного объекта. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены во всех деталях.

Тема 12. Разработка эскизов декорации. Декорация как игровая площадка актерского действия

Тема 13. Понятие о кадре

Анализ образов из кинофильмов. Кинокадр как часть единой актерской сцены.

Раздел 6. Драматургия киномонтажа

Тема 14. Киномонтаж в общей системе выразительных средств киноискусства

Монтаж как средство эмоционально-драматического изложения идеи (сверхзадачи фильма) через сюжет, переложенный в чередование звукозрительных образов. Рудименты монтажа в других искусствах. Драматургическая композиция монтажа.

Раздел 7. Звук в кино

Тема 15. Создание звукозрительного образа

Перезапись как технический и творческий процесс окончательного установления звукозрительного контрапункта и звукозрительной полифонии.

Раздел 8. Цветовая драматургия фильма

Тема 16. Практическое осуществление цветового замысла

Понятие о ключевой тональности, работа с цветофильтрами, окрашивающая роль световой аппаратуры.

Раздел 9. Превращение фрагмента литературного произведения в кинофильм

Тема 17. Разбор и трактовка литературного произведения и переложение в схему инсценировки

Тема 18. Анализ драматургического материала

Разработка отдельных характеров и сцен. Построение сцены на прямом и косвенном диалоге. Специфические средства раскрытия внутреннего мира персонажей (внутренний монолог, комментарий, ретроспекция, ассоциативно-зрительные образы и т.п.).

Тема 19. Формирование и воплощение режиссерского замысла

Совместная работа над конкретизацией этого замысла с оператором, художником, композитором. Определение идеи фильма, которой подчинены все действия персонажей, все события в сценарии. Определение стилистических особенностей и приемов съемки с оператором. Работа над эскизами декораций. Определение изобразительного решения фильма в целом и каждого эпизода как части целого.

Тема 20. Режиссерская трактовка образов-характеров

Процесс становления и развития этих образов, определение роли каждого в раскрытии основного конфликта.

Тема 21. Режиссерский замысел и его выражение в монтажно-композиционном решении фильма

Расстановка идейно-смысловых акцентов. Сквозное действие, сюжетные ходы. Сцепление эпизодов и сцен в фильме. Трактовка среды и атмосферы действия. Звук и музыка в фильме. Проект постановки со всеми приложениями и какадровыми зарисовками.

2.2.2. Мастерство актера

Тема 1. Введение

Драматическое искусство как пространственно-временной вид искусства, являющийся основой всех зрелищных видов искусства.

Действие – родовой признак драматического искусства

Природа актерского искусства. Главная задача – создание художественного образа персонажа. Основной закон актерского искусства (триединство актер-материал, актер-инструмент и актер-творец своего образа). Сценизм и сценичность.

Тема 2. Учение К.С. Станиславского – система воспитания актера

Предпосылки и история создания системы. Элементы системы К.С. Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие и др.

Тема 3. Актер – соавтор режиссера, режиссер своей роли

Режиссер, его роль и значение в искусстве театра и кино. Режиссер - истолкователь драматургического материала. Режиссер – организатор творческого процесса. Творческая взаимодействие режиссера и актера. Режиссер – педагог и воспитатель творческого коллектива.

Тема 4. Сценическая задача и ее элементы. Сценический этюд. Методика сочинения и работы

Значение работы над этюдом в процессе обучения. Событие. Предлагаемые обстоятельства. Мотивы поведения, цели и задачи действующих лиц. Вскрытие конфликта. Обострение предлагаемых обстоятельств – путь к творчеству.

Тема 5. Действенная природа сценического искусства

Основные элементы творческой психотехники актера (сценическое внимание, мышечная свобода, воображение, общение и др.). «Если бы» - основа творческого процесса. Наблюдательность, изучение жизни – главный источник творческой фантазии. Правильное сценическое самочувствие актера - результат конечного и целенаправленного сценического действия.

Тема 6. Содержание и форма в актерском искусстве

Чувство правды и веры. «Внутренний монолог» актера и его значение. Внутренний жест. Кинолента видений. Сценическое общение. Основные элементы сценического общения: восприятие, оценка, воздействие.

Тема 7. Анализ произведения, положенного в основу этюда

Тема, идея, конфликт произведения. Предлагаемые обстоятельства, формирующие события. Этапы развития конфликта события, повороты. Мотивы и логика поведения персонажей. Сверхзадача произведения, этюда. Жанр и стиль.

Тема 8. Физическое действие

Психофизическое действие. Основополагающий принцип системы К.С. Станиславского – взаимосвязь внутреннего (психического) и внешнего (физического) действия. Физическое действие как способ «трансляции» богатства внутренней жизни сценического персонажа. Физическое действие как способ вызвать верную мысль, волевой посыл, эмоцию, чувство. От правды «жизни человеческого тела» к правде «жизни человеческого духа». Физическое действие – «скелет роли». Цепь действий, направленных на достижение цели.

Тема 9. Режиссерская разработка этюда

Драматическая основа этюда, актуальность, художественная значимость, наличие конфликта, нравственная основа этюда, завершенность этюда, яркость, острота событий этюда. Практическое освоение метода физических действий, действенного анализа. Построение события, его решение в пространстве. Вскрытие текста роли. Поиск среды, темпоритма, атмосферы, выразительных средств (свет, музыка, шумы).

Тема 10. Метод действенного анализа пьесы и роли

Метод действенного анализа – итог многолетних поисков К.С. Станиславского в области методологии сценического искусства. Физическая жизнь роли – «от сознательного к под-сознательному». Общий анализ роли. Метод действенного анализа как инструмент преодоления разрыва между интеллектуальной и физической реализацией роли. «Разведка умом» - начало аналитического процесса и «Разведка действием» - непосредственное действие, как контролирующий и уточняющий результат аналитической работы. Перспектива актера и перспектива роли. Поиск конкретного действия через активное столкновение в конфликте. Внутренняя обоснованность, логичность, последовательность сценического действия. Сценический этюд. Значение этюда, как способа приближения к пониманию действия. Умение мыслить и импровизированно действовать в логике характера персонажа. Характер и характерность. Голос, манеры, возраст, физическое самочувствие, физиологические, национальные особенности и др.

Тема 11. Основные принципы анализа произведения

Первое впечатление от прочитанного произведения – важнейший момент возникновения эмоционального мира будущего спектакля. Изучение эпохи, в которую было создано про-

изведение. Определение конфликта в пьесе. Определение событийного ряда пьесы. Последовательность событий как основные этапы процесса развития конфликта. Линия роли в пьесе. Сквозное действие, контрдействие. Понятие жанра и авторского стиля. Авторский текст, как неотъемлемая часть исследования драматургического материала. Изучение материала в действительной жизни.

Тема 12. Освоение метода действенного анализа на материале драматического отрывка

Создание биографии роли. Определение неразрывной линии действия. Сверхзадача, сквозное действие роли. Физическое самочувствие. Постепенное сближение актера с жизнью роли. «Второй план» роли, внутренняя речь и подтекст. Словесное действие.

Тема 13. Дополнительные выразительные средства.

Значение музыки в драматическом спектакле. Атмосфера спектакля. Сценография – декорационное решение, костюмы, свет. Выразительность движения и пластика. Пространственное решение. Основной принцип мизансценического решения. Пластическое решение.

Тема 14. Создание роли в процессе выпуска первого спектакля

Образ и творческое перевоплощение актера. Принципы перевоплощения. Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в образ. Овладение логикой действий, как путь к перевоплощению. Сверхзадача роли, сквозное действие персонажа. Работа с художником, композитором.

Тема 15. Жанр спектакля

Понятие о жанре спектакля. Стилиевые особенности и жанровые признаки драматургического материала, как основной источник для определения жанровой природы спектакля. Жизненная и художественная правда. Природа чувств. Жанр как форма существования конфликта. Мера условности.

Тема 16. Способ сценического существования

Отношение актера к персонажу. Работа актера на репетиции. Природа сценических чувств актера. Проблема выявления жанра через искусство актера.

2.2.3. Кинодраматургия

Тема 1. Кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества

Кинодраматургия, как новый род литературы, предназначенный для экранного воплощения. Своеобразие драматического действия. Действие и контрдействие. Понятие конфликта. Разрешение драматических столкновений. Экранное и реальное время действия.

Тема 2. Основные этапы становления кинодраматургии

Формирование сценариев в немом кино. Сценарий, как перечень сцен. Становление сценария в самостоятельное творческое произведение. Тенденции развития современной кинодраматургии.

Тема 3. Кинодраматургия и различные сценарные формы

Взаимосвязь прозы, театральной драматургии. Особенности раскрытия конфликта в пьесе и прозаическом произведении. Соединение поэзии, эпоса, лирики, драмы, комедии в произведениях кинодраматургии.

Запись литературного сценария. Рабочий план сценария. «Сетка» рабочего плана. Ограниченность объема сценария. Отличительные особенности сценария и фильма.

Тема 4. Элементы киносценария

Тема. Фабула. Сюжет. Сцена и эпизод. Драматический конфликт и характер в киносценарии. Композиция киносценария. Персонажи. Диалоги. Закадровый голос. Надпись.

Тема 5. Построение сюжета

Зарождение сюжетного замысла. Основные моменты организации сюжета: экспозиция и завязка; развитие действия; кульминация; развязка. Сюжетные линии и эпизодические персонажи. Взаимосвязь звеньев сюжета.

Развитие сюжета.

События и характеры. Национальные черты в характеристике событий. Подготовка действий: прямая, косвенная, глубокая, короткая, контрастная. Соединение моментов действия. Принцип художественной экономии: лаконизм действия. Повороты действия. Использование симпатий и антипатий зрителя для создания напряженности действия. Драматизация ситуаций. Использование тайн.

Тема 6. Построение эпизода

Функции эпизода и его связь с контекстом. Атмосфера эпизода. Сцена, как момент действия, происходящий в одном месте. Эпизод как завершенная часть сценария – «микромир» сценария. Сцена и эпизод. Выразительность действия эпизода.

Тема 7. Композиция киносценария

Идейно-тематическая установка. Построение и соразмещение элементов сценария. Композиционное единство. Соразмерность элементов киносценария. Внесюжетные элементы и их роль в системе эпизодов сценария. Ритм действия. Смена ритма. Взаимосвязь первого и второго планов.

Тема 8. Работа над характером образа.

Образ в искусстве и литературе. Предварительная работа над образом. Национальные черты в характеристике событий и образов. Мотивировка действий. Принцип художественной экономии: экономичность мотивировок, доигрывание мотивов. Подготовка ввода персонажей.

Тема 9. Диалоги.

Роль слов в современном кинематографе. Слова, фразы и паузы. Текст и подтекст. Общие принципы построения диалога. Диалог, как взаимодействие персонажей. Особенности построения диалога в сценарии и фильме. Зависимость диалога от драматического и пространственного действия. Действенность диалога. Связь диалога с мимикой персонажа. Индивидуализация и стилистика языка героев. Характерность диалога. Монолог.

Тема 10. Закадровый текст.

Влияние закадрового голоса на композицию фильма. Разновидности дикторского текста: пояснение (ремарка), авторские размышления, монолога героя.

Надпись.

Драматургическая функция надписи в немом и звуковом кино. Смысловая и ритмическая функция надписи. Виды надписей в кино.

Тема 11. Виды и жанры кинодраматургии.

«Железный» сценарий. «Свободный» сценарий документального, научно-популярного и кинохроникального кино. Формы представления сценария для мультипликационных фильмов. Развитие кинодрамы, киноповести, киноромана, киноэпопеи. Комедии. Приключенческие фильмы. Музыкальные фильмы. Триллеры, фильмы ужасов, фантастика.

Взаимодействие кинодраматурга с участниками кинопроизводственного процесса.

Взаимодействие с кинорежиссером, оператором, звукорежиссером, художником, продюсером

2.2.4. Теория и практика монтажа

Тема 1. Природа художественной информации, понятие и элементы художественного текста. Монтаж как метод, средство и набор приемов структурирования художественной информации.

Тема 2. Стилеобразующие элементы кинематографического монтажа. Основные понятия современной аудиовизуальной культуры. Принципы взаимодействия слова и изображения.

Тема 3. История эволюции монтажа в кино. Типология кинематографических построений. Профессионалы кинопроизводства и искусствоведы о качествах, особенностях, структурах и поэтике динамического экранного монтажа.

Тема 4. Сравнительные особенности монтажа в кино, на телевидении, видео и полиэкранной диапроекции. Роль и возможности оператора-постановщика в процессе разработки режиссерского сценария. Монтаж в операторской раскадровке. Правила и приемы работы кино (теле, видео) оператора с учетом монтажного построения динамического аудиовизуального текста.

Тема 5. Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое, идейно-художественное целое – фильм; как система специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность; как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров.

Тема 6. 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. Монтажный фильм. Соединение хроники со съемочным материалом, снятым по принципам художественного кино.

Тема 7. Монтаж и драматургия фильма. Принципы видеомонтажа.

2.2.5. Кинооператорское мастерство

Тема 1. Композиция кинокадра.

Физиологические особенности человеческого восприятия изображения. Адаптация физической реальности. Персистенция. Основы композиции кадра. Ясность предметной формы. Организация внимания. Диагональные построения композиции кинокадра. Резкость кадра и пространственная перспектива. Светотональный акцент. Основные виды композиции кадра.

Тема 2. Техника и технология операторской деятельности.

Кинопленка и экспозиция. Киносъемочное оборудование. Оптика: объективы, светофильтры, цветофильтры. Осветительное оборудование. Вспомогательное оборудование. Проявка и копирование кинопленки. Цветокоррекция: аддитивный и субтрактивный методы. Цифровые технологии.

Тема 3. Кинооператорское освещение.

Свет и цвет в кинокадре. Построение светового и цветового рисунка изображения. Особенности световой и цветовой гаммы различных источников освещения. Использование осветительного оборудования и естественных источников освещения. Тональная перспектива. Светотональное решение кадра: светотеневое освещение, светотональное освещение, силуэтное освещение, локальное освещение.

Освещение фигур: рисующий свет, заполняющий свет, конкурный свет, фоновый свет. Баланс освещения. Контроль баланса освещения.

Тема 4. Изобразительные возможности кинокамеры.

Изобразительный эффект и техника выполнения. Статичное решение кинокадра: крупный план, средний план, общий план, съемка через предмет («восьмерка»). Кинетическое решение кинокадра: нормальная, покадровая, замедленная, ускоренная съемка. Панорамная съемка. Экспозиционные приемы съемки: использование свето- и цветофильтров, различных видов объективов, режимов экспозиции. Возможности цифровых кинокамер.

Тема 5. Специальные возможности киносъемки.

Управление временем в кадре. Обратная съемка. Стоп-кадр. Многократное экспонирование. Наплыв. Использование диафрагмы. Кэширование кадра. Аноморфированное изображение. Комбинированные съемки: разделение кадра, съемка рисунков и макетов вместо природы, перспективное совмещение, дорисовка кадра, раппроекция, фронтпроекция,

блуждающая маска. Оптическая печать на трюкмашинах и специальные возможности цифровой съемки.

Тема 6. Эстетика киноизображения.

История и развитие эстетики киноизображения. Стилистика черно-белого кино (Э.Тисе, С.Урусевский, В.Юсов и др.), Стилистика цветного кино (Э.Розовский, В.Стараро и др.). Киноизобразительный стиль фильма.

Работа кинооператора над экранным образом актера. Световой рисунок лица актера.

Изобразительная композиция фильма. Использование естественных аббераций в кино-съемке (телевизионная и широкоформатная съемка, аноморфированное изображение, использование светофильтров и определенных типов пленки). Усиление «объемности» изображения.

Композиция монтажных кадров «по движению», по ракурсу», «по крупности плана», «по свету», «по цвету и тону», по темпу и ритму».

Съемочно-постановочная работа над павильонными, интерьерными, натурными объектами. Распределение киносъёмочной техники в пространстве. Постановка светового оборудования. Электроподключение в интерьере и на натуральных съемках. Основы безопасности жизнедеятельности при использовании киносъёмочной аппаратуры.

Тема 7. Съемка спецэффектов.

Съемка ночи, сумерек, дождя, снега, воды, огня, ветра. Использование спецтехники и пиротехники. Стереokino.

Тема 8. Особенности съемочно-постановочной работы над фильмами некоторых видов и жанров.

Документальные съемки. Кинохроникальные съемки. Анимационное производство. Режиссерские съемки. Съемки дикой природы. Подводные съемки. Комбинированные съемки. Использование спецэффектов.

Тема 9. Взаимодействие кинооператора с участниками кинопроизводственного процесса.

Взаимодействие кинооператора и режиссера. Взаимодействие кинооператора и продюсера. Организация работы операторской группы. Организация работ с осветительской группой, пиротехниками электриками, пожарными.

Раздел 3. Мастерство художника фильма.

Тема 11. Элементы художественной деятельности в кинопроизводстве.

Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения. Виды художественной деятельности в кинопроизводстве. Решение в эскизах изобразительно-декорационного замысла. Взаимодействие художника постановщика с режиссером и продюсером. Изобразительная экспликация фильма.

Сущность профессии «художник фильма».

Искусство художника кино. Связь художественной деятельности в кинопроизводстве с традициями живописи, графики, скульптуры. Особенности изобразительно-декорационного творчества в кино.

Основные функции и выразительные средства художника-декоратора.

Эскизы павильонных декораций. Эскизы бездекорационных натуральных объектов и сцен. Организация предкамерного пространства. Строительство декораций. Основы безопасности строительства и эксплуатации некоторых видов материалов.

Основные функции и выразительные средства художника по костюмам.

Стилистика костюмов. Взаимозависимость драматических образов персонажей и эскизов костюмов. Решение ансамбля группы костюмов. Колорит костюмов. Пошив, использование и хранение костюмов.

Основные функции и выразительные средства художника- гримера.

Стилистика грима. Элементы грима: косметика, парики, усы, бороды, наклейки, натяжки, оттяжки. Эскизы грима по актерам. Взаимозависимость грима, стилистического решения фильма и костюмов. Особенности использования профессиональных видов грима и средств для укладки волос в кинопроизводстве.

1. История отечественного и зарубежного кино

Тема 1 . История отечественного кино. История кино как научная дисциплина. Принципы периодизации. Место кино в современной системе средств массовых коммуникаций. Кинематограф в дореволюционной России. Связь с национальным театром, литературой, фольклором и поиски специфических средств экранной выразительности.

Тема 2. Место российского кино в процессе становления мирового кинематографа. Рождение советского кино. Национализация кинематографа. Идеино-художественный и организационный опыт кинематографа первых лет советской власти. Многообразие стилевых и жанровых форм в советском многонациональном кино 20-х годов.

Тема 3. Новаторский характер поисков и открытий ведущих кинематографистов; значение их творческих, практических и теоретических трудов в становлении кино как искусства. Достижение киноискусства в области звуко-зрительной выразительности экрана, в развитии его драматически-повествовательных возможностей в 30-е годы. Негативное влияние на кинопроцесс партийно-государственного идеологического контроля.

Тема 4. Особенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны. Влияние эстетики хроникально-документального кино на игровое.

Кризис советского кино в первые послевоенные годы; “малокартинье”, утверждение на экране официозной, бесконфликтно-украшательской эстетики. Расцвет советского многонационального кино в пору постсталинской оттепели. Обогащение гуманистического потенциала; обновление образного языка экрана; противоречивость развития кино в годы “застоя”: развитие плодотворных тенденций предыдущего периода и ужесточение идеологической регламентации, бюрократической централизации в области кино. Преобразование системы производства и проката фильмов в пору горбачевской перестройки и в постсоветские годы; распад советской многонациональной кинематографии. Противоречия и проблемы российского кино на современном этапе.

Тема 5. История зарубежного кино. Рождение кинематографа как закономерный итог технического прогресса и тенденция к синтезу пространственных и временных искусств. Принципы периодизации истории мирового кинематографа, логика его географического и хронологического распространения.. Тема 6. Становление кинопроизводства и кинопроката, их влияние на место и положение художника в творческом процессе. Кинематограф начала века: влияние смежных искусств, поиски самостоятельного языка и кристаллизация основных киножанров. Становление кинодраматургии.

Тема 7. Формирование ведущих творческих профессий, перевод кинопроизводства на промышленные рельсы в Голливуде. Новаторские достижения мастеров американского, немецкого и французского кино 20-х годов, обретение кинематографом эстетической независимости. “Немое” кино как искусство монтажно-пластической выразительности; значение творческой практики и теоретических открытий ведущих мастеров Западной Европы и США в его становлении.

Тема 8. Технический прогресс кинематографа 30-х годов (появление звука, освоение цвета), новый этап в развитии кинодраматургии. Эволюция основных творческих профессий, влияние театра и литературы. Социальный кинематограф США и “поэтический” реализм мастеров кино Франции как наивысшее достижение кинематографического реализма Запада в 30-е годы. Мировая война и рост документализма. Смена эстетических критериев; неореализм и эстетика достоверности.

Тема 9. Авторский кинематограф 50-х – 80-х годов и его влияние на новые школы национального кинематографа в странах Европы, Америки и Азии. “Постмодернизм” и эволюция массового кинематографа. Технологические сдвиги, конкуренция телевидения и видео. Современный кинематограф в системе средств массовой коммуникации.

2. Основы кинематографического мастерства

2.2. Кинооператорское мастерство

Тема 1. Российская и советская школа кинооператорского искусства. Базовая, киноизобразительная техника кинематографа.

Тема 2. Композиция кинокадра. Киноосвещение. Натурная киносъемка. Съемка методом видеозаписи.

Тема 3. Мастерство кинооператора художественного фильма. Художественный (игровой) кинофильм. Изобразительная композиция художественного фильма.

Тема 4. Работа кинооператора над экранным образом актера учётом особенности кроя исторического и национального костюма; дополнение к костюму забота художника; подбор костюмов для персонажей «второго плана».

Тема 5. Творческо-производственная подготовка к съемке фильма. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма.

Тема 6. Особенности съёмочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров. Особенности творческо-производственной работы над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами). Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной работы кинооператора хроникально-документальных, научных и учебных фильмов.

Тема 7. Кинооператорское освещение. Кинооператорская съемка. Киноосвещение как “киноживописное” искусство. Свет и цвет в кинокадре. Техника кинооператорского освеще-

щения. Работа со светом в павильоне. Архитектоника киноосвещения. Светотональная характеристика места, времени и обстановки действия. Работа со светом в интерьерах.
Тема 8. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма. Кинокадр – съемочная, постановочная и монтажная единица фильма. Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма. Композиция кадра при постановочной съемке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино- видеооператора. Киноизобразительный стиль фильма.

2.3. Мастерство художника фильма

Тема 1. Место и роль художника-постановщика в создании фильма; искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры.

Тема 2. Работа художника-постановщика с режиссёром: изобразительная экспликация; эскизы декораций; раскадровка; выбор мест натуральных съёмок и декораций на натуре; организация мизансценического пространства.

Тема 3. Рабочая команда художника-постановщика: художники-декораторы, их функции и выразительные средства; функции ассистента по реквизиту, реквизитора.

Тема 4. Художник по костюмам и художник- гримёр, место и роль художника по костюмам в изобразительном решении современного фильма, взаимодействие режиссёра и художника по костюмам в процессе подготовки и съёмки кино, этапы работы над костюмом: изучение материала; работа над эскизами – поиск образа, создание единого образного целого; выбор тканей; кройка, шитьё костюмов для главных персонажей с учётом особенности кроя исторического и национального костюма; дополнение к костюму забота художника; подбор костюмов для персонажей «второго плана».

Тема 5. Гримёр в кино: что обязан знать, уметь, за что отвечает, что делает на каждом этапе производства фильма, инструменты гримёра, технология создания грима, постижёрское искусство, тупейное мастерство.

2.6. Основы фильмопроизводства

Раздел 1. Фильмопроизводство - основная отрасль кинематографии.

Тема 1. Возникновение фильмопроизводства.

Тема 2. Последующие этапы развития фильмопроизводства в России и за рубежом.

Тема 3. Формы организации фильмопроизводства.

Раздел 2. Создание фильма.

Тема 1. Роль продюсера в организации современного фильмопроизводства.

Тема 2. Организационная структура киностудий. Киностудия с замкнутым циклом.

Раздел 3. Технологические этапы современного кинопроизводства.

Тема 1. Подготовительный период. Литературный сценарий. Режиссерский сценарий. Раскадровка. Подбор актеров. Комплектование съемочной группы. Разработка эскизов декораций, костюмов, грима, комбинированных съёмок, продумывает и подбирает реквизит.

Тема 2. Съёмочный период. Организация съёмок на натуре и в павильонах.

Тема 3. Монтажно-тонировочный период. Монтаж фильма. Озвучивание. Перезапись. Этап создания компьютерной анимации.

Тема 4. Дополнительные этапы кинопроизводства: съёмка уходящей природы, пересъёмка и досъёмка эпизодов фильма, запись дополнительных исходников фонограмм и иные эта-

пы на усмотрение производственной компании или в зависимости от обстоятельств конкретной кинокартины.

Тема 5. Изготовление титров и надписей.

Раздел 4. Телефильм.

Раздел 5. Продвижение фильма на рынке.

Раздел 6. Современные технологии кинопроизводства.

2.7. Продюсирование фильма

Тема 1. Сущность продюсерской деятельности. Основные определения. Цели, функции, задачи продюсерской деятельности.

Тема 2. Современный кино- телерынок. Отраслевая система кинематографии. Отраслевая система телевидения. Сравнительная характеристика жанровых предпочтений современной аудитории аудиовизуальной продукции. Хозяйственный механизм функционирования предприятий аудиовизуальной сферы.

Тема 3. Процесс продюсирования аудиовизуальных произведений. Предподготовительная работа продюсера: идея, организация работы над сценарием, очистка прав, продюсерский пакет, источники финансирования. Работа продюсера в подготовительном периоде: подбор производственной команды, взаимодействие с режиссером, преокт фильма, подбор актеров, локации.

Особенности работы продюсера в производственном и постпроизводственном периодах: организация охраны труда и обеспечение техники безопасности, монтаж, озвучивание и создание элементов компьютерной графики, титров и субтитров.

Тема 4. Продвижение и сбыт аудиовизуальной продукции. Первичные и вторичные рынки сбыта фильмов. Рекламная стратегия фильма.

Выпускная квалификационная работа

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного фильма, выполненного на кино- или видеоносителе объемом от 300-600 полезных метров (продолжительностью 10-20 минут экранного времени). При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные

и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать профессиональную информацию, научно аргументировать свою точку зрения.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы

-Аудитория для занятий, оборудованная современной видеотехникой;

3.2 Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

1. Авторская энциклопедия фильмов. Ж. Лурселль. Интерсоцис. Москва, 2009.
2. Другое кино. Статья по истории отечественного кино первой трети XX века. Р. Янгиров. Новое литературное обозрение. Москва, 2011.
3. История отечественного кино. Хрестоматия. А Трошин, Н . Дымшиц и др. Канон +
- 4.История отечественного кино. XX век. Н. Зоркая. Белый город. Москва,2014.
- 5.Кино как визуальный код. М.Кувшинова. Книжные мастерские. Сеанс. Москва, 2014.
- 6.Кино России. Режиссерская энциклопедия. В 2 томах. Том 1. Сост. Л. Рошаль. НИИ
- 7.Кино. Визуальная антропология. Г. Грей. Новое литературное обозрение. Москва, 2014.
- 8.Киноведение как наука. В. С. Соколов. НИИ киноискусства. Москва, 2008.
- 9.Свой почерк в режиссуре. В. Алеников. Рипол Классик. Москва,2015.
- 10.Сериал как искусство. Лекции-путеводитель. Е. Жаринов. Москва,2015.
- 11.Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского.Учебник. С. Фрейлих. Академический проект. Москва,2015.
- 12.Эстетика фильма. Ж. Омон, А. Бергала. Новое литературное обозрение. Москва,2012.
- 13.Три беседы с режиссером. В. Мельников. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства. Москва,1984.
- 14.Кино между адом и раем:кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. А. Митта. Зебра Е, Времена 2. Москва,2012.
- 15.Фильм.Теория и практика. Э. Вильярехо. Гуманитарный центр. Москва,2015.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для формирования и развития компетенций рекомендуется широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных – лекционные занятия, семинары. Из нетрадиционных – могут быть проведены ма-

стер-классы. Основные пути формирования компетенций связаны с использованием эффективных общедидактических методов и педагогических технологий. Наиболее продуктивными являются: разбор ситуации из практики, моделирование практических ситуаций, диалог, речевое общение равноправных партнеров; методы контроля и самоконтроля. Освоение компетенций достигается слушателем при выполнении самостоятельных индивидуальных творческих работ с последующей публичной демонстрацией своего продукта, умением отстаивать свою точку зрения при участии в обсуждении и дискуссиях по ее результатам.

4.1. Текущий контроль

Для определения уровня усвоения материала проводится текущий контроль в форме семинара-дискуссии по выполненным слушателями самостоятельным работам.

4.2. Итоговый контроль

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного фильма, выполненного на кино- или видеоносителе объемом от 300-600 полезных метров (продолжительностью 10-20 минут экранного времени).

Он принимается комиссией, состоящей из преподавателей данного курса. По результату экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Критерии оценок: - «отлично» 1.Замысел (идея) реализован, 2.Драматургия характеров выражена,3. Сюжет (фабула) ясен, 4. Хронометраж выдержан. – «хорошо» 1. Замысел реализован частично, 2. Характеры выражены, 3. Сюжет угадывается, 4. Хронометраж выражен. – «удовлетворительно» 1. Замысел реализован слабо, 2. Характеры выражены не у всех персонажей, 3. Сюжет многозначен, 4. Хронометраж не соблюден.