

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

Утверждаю:

Председатель

С.О. Снежкин

 23
01 2019 г.

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Звукорежиссура»

Санкт-Петербург
2019

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную 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»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) (квалификационных требований):

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 1021 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.03 "Звукорежиссура аудиовизуальных искусств"».

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования специальности 55.05.02 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», специализация «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств».

1.2 Область применения программы

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Звукорежиссура», включает:

– звукозапись литературно-драматического и телерадиовещания, а также звукоусиление в концертных и театральных залах;

– просветительство в области музыкального искусства и культуры.

Объектами профессиональной деятельности являются:

– произведения музыкального искусства в различных формах и жанрах;

– специалисты отделов музыкального искусства средств массовой информации;

– слушательская аудитория аудиопродукции в любом формате;

– слушательская и зрительская аудитории театров, телевидения, концертных залов;

– авторы произведений искусства, творческие коллективы, исполнители.

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

производственная:

– создание в сотворчестве с композитором и исполнителями звукового ряда аудиозаписи исполняемого произведения;

– творческая интерпретация произведения искусства путем создания звукового художественного образа в соответствии с авторским замыслом;

– создание творческого продукта в области музыкального искусства, радио, телевидения с использованием современных технологий записи, обработки звука и звукоусиления;

научно-исследовательская и экспертная:

– осуществление самостоятельной научно-исследовательской работы в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики;

– проведение исследовательской и реставрационной деятельности;

– осуществление экспертной оценки фонограмм;

– участие в научных конференциях звукорежиссеров и аудиоинженеров;

организационно-управленческая:

– осуществление организационно-управленческой работы в творческих коллективах, функций специалиста и консультанта;

культурно-просветительская:

– формирование художественно-эстетических взглядов общества через профессиональную, общественную и просветительскую деятельность;

– осуществление профессиональных консультаций.

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей)

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, либо получать его. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: овладение стандартными и специфическими приемами обработки звуковых сигналов, аспектами фонографической эстетики и стилистики, а также методами построения звуковых картин, владеющих техникой и технологией фонографии, электроакустическими методами реализации художественных идей звукопередачи, фонографическим языком и аналитическими оценками технического качества фонограмм.

Уровень квалификации: 6.

2.2 Планируемые результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) деятельности:

Код	Наименование профессиональных компетенций
ВД 1	<i>Творческо-производственная деятельность</i>
ПК 1	Способность осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность в области аудиовизуального искусства, создавать оригинальные звуковые решения.
ПК 2	Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств.
ПК 3	Способность записывать музыку различных стилей и эпох.
ПК 4	Способность производить записи с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов (оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавесина, арфы), различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкально-театральных постановок.
ПК 5	Способность участвовать в формировании, реставрации и систематизации фондов фонограмм и другой аудиовизуальной продукции.
ПК 6	Способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.
ВД 2	<i>Научно-исследовательская и экспертная деятельность</i>
ПК 7	Способность давать профессиональную оценку качества фонограмм.
ПК 8	Способность вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, руководить отдельными этапами исследовательских проектов в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики, представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, научных статей.
ВД 3	<i>Организационно-управленческая деятельность</i>
ПК 9	Способность осуществлять эффективное управление творческими группами, персоналом производящих студий и продюсерских компаний, применять современные методы мотивации, координации и контроля.
ВД 4	<i>Культурно-просветительская деятельность</i>
ПК 10	Способность осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды достижений звукорежиссуры.
ПК 11	Способность на научной основе организовать свой труд, оценить результаты

своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и творческо-производственной деятельности.
--

Обучающийся в результате освоения программы должен **знать**:

- профессиональную терминологию;
- значение звукорежиссуры в современном мире;
- историю звукозаписи;
- понятия записи и трансляции звука;
- электро-акустический тракт;
- виды и типы микрофонов и громкоговорителей;
- виды и типы носителей;
- понятия монтажа, реставрации, мастеринга;
- понятие о цифровом звуке;
- способы пространственного воспроизведения фонограмм;
- протокол OIRT – Organisation International Radio and Television;

уметь:

- осуществить коммутацию звукового оборудования;
- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи, разбираться в видах и типах микрофонов и громкоговорителей;
- оценить качество звучания фонограммы, опираясь на протокол ОИРТ;
- использовать профессиональную терминологию;
- записывать эстрадные фонограммы согласно требованиям художественного образа;
- иметь представление об электроакустических инструментах;
- записывать эстрадные коллективы, поп, рок и прочие жанры массовой культуры;

владеть:

- навыками записи в студии звукозаписи;
- навыками звукоусиления;
- навыками различных технологий записи;
- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера;
- техниками записи эстрадных коллективов.

2.3 Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость

Форма обучения: очно-заочная.

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.

Общая трудоемкость за весь период обучения составляет 1038 академических часов, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

2.4 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

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

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы – программа профессиональной переподготовки «Звукорежиссура»:

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>Мастерство звукорежиссуры</u>	300	120	420	Экзамен
2	<u>Экономика кинопроизводства</u>	40	12	52	Зачет
3	<u>Эстетика</u>	24	8	32	Зачет
4	<u>Сценарная драматургия</u>	24	8	32	Зачет
5	<u>Режиссура документального и игрового кино</u>	40	12	52	Зачет
6	<u>Операторское искусство</u>	36	12	48	Зачет
7	<u>Монтаж фильма</u>	40	12	52	Зачет
8	<u>История и теория музыки</u>	48	16	64	Экзамен
9	<u>История и теория киномузыки</u>	48	16	64	Экзамен
10	<u>Философия искусств</u>	24	8	32	Зачет
11	<u>Иностранный язык, практика профессионального общения</u>	56	20	76	Экзамен
12	<u>Правоведение и основы авторского права</u>	24	8	32	Зачет
13	<u>Консультации к итоговой аттестации</u>	8	-	8	-
14	<u>Практика в съемочных группах</u>	66	-	66	Зачет
15	<u>Итоговая аттестация (защита диплома)</u>	8	-	8	Экзамен
	Итого:	786	244	1038	

4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Рабочая программа дисциплины «Мастерство звукорежиссуры»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 1 – Способность осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность в области аудиовизуального искусства, создавать оригинальные звуковые решения.

ПК 2 – Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств.

ПК 5 – Способность участвовать в формировании, реставрации и систематизации фондов фонограмм и другой аудиовизуальной продукции.

ПК 6 – Способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.

ПК 9 – Способность осуществлять эффективное управление творческими группами, персоналом производящих студий и продюсерских компаний, применять современные методы мотивации, координации и контроля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- виды и типы микрофонов и громкоговорителей;
- виды и типы носителей;
- протокол OIRT – Organisation International Radio and Television;
- профессиональную терминологию;
- значение звукорежиссуры в современном мире;

уметь:

- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи, разбираться в видах и типах микрофонов и громкоговорителей;
- оценить качество звучания фонограммы, опираясь на протокол ОИРТ;
- записывать эстрадные коллективы, поп, рок и прочие жанры массовой культуры;

владеть:

- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 420 часов в том числе:

обязательных учебных занятий – 300 часов,

самостоятельной работы – 120 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	420
Обязательные учебные занятия (всего)	300

в том числе:	
Лекционные занятия	100
Практические занятия	200
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	120
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Звукорежиссура в кино

Звукорежиссура как разновидность режиссуры вообще. Виды звукорежиссерской деятельности. История развития звукорежиссуры.

1. Лекционные занятия – 10 часов
2. Практические занятия – 20 часов
3. Самостоятельная работа – 10 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Периоды производства игрового художественного фильма с участием звукорежиссера

Сценарий художественного фильма – эскиз звуковой картины. Жанр. Подготовительный период – фундамент всей работы по звуку. Съёмочный период – основные задачи. Монтаж изображения – ритмическая основа звукового решения. Звуковые этюды. Концепция режиссера.

1. Лекционные занятия – 15 часов
2. Практические занятия – 25 часов
3. Самостоятельная работа – 15 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Основы звукового решения игрового художественного фильма

Речевая фонограмма фильма. Речевое озвучание. Чистовая фонограмма. Дубляж и закадровый перевод. Шумовая партитура художественного фильма. Фонотека.

1. Лекционные занятия – 20 часов
2. Практические занятия – 30 часов
3. Самостоятельная работа – 20 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 4. Музыка в кино

История появления музыка в кино. Специфика и роль музыки в кино. Закадровая и внутрикадровая музыка.

1. Лекционные занятия – 15 часов
2. Практические занятия – 25 часов
3. Самостоятельная работа – 15 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 5. Сведение, перезапись, микс

Составление и монтаж звукового проекта фильма. Перезапись, сведение фонограммы игрового фильма в формате stereo. Перезапись, сведение фонограммы фильма в формате 5.1. Изготовление исходных материалов фонограммы фильма. Монтаж речевой фонограммы под изображение.

1. Лекционные занятия – 20 часов
2. Практические занятия – 50 часов
3. Самостоятельная работа – 30 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 6. Технология звукозаписи кинофильма

Комплектация звукового оборудования для первичной записи в съемочный период. Запись речевой фонограммы игрового фильма на натуре. Запись речевой фонограммы игрового фильма в интерьере. Запись натуральных шумов (stereo, mono).

1. Лекционные занятия – 20 часов
2. Практические занятия – 50 часов
3. Самостоятельная работа – 30 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный современным звуковым оборудованием.

3.2 Учебно-методические и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие / В. Динов. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012
2. Фоноколористика : Учебное пособие / В. Г. Динов. СПб.: 2000

Дополнительные источники:

1. Бернар Ж. Руководство по записи звука. М., 1962
2. Болгаров И. А. И др. Стерефоническое вещание. М., 1993
3. Ковалгин Ю. А., Борисенко А. В., Гензель Г.С. Акустические основы стереофонии. М., 1978
4. Нисбетт А. Звуковая студия / Пер. с англ. М., 1996. Кн. 1.

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

По окончании дисциплины в экзаменационную ведомость слушателя проставляется оценка за ответ на экзамене: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
«Отлично»	Оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

	<p>программного материала, умение свободно выполнять задание предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.</p> <p>Как правило, оценка «отлично» выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.</p>
«Хорошо»	<p>Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программа.</p> <p>Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.</p>
«Удовлетворительно»	<p>Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.</p> <p>Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.</p>
«Неудовлетворительно»	<p>Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.</p> <p>Как правило, оценка «неудовлетворительно» слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.</p>

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Что такое звук и его свойства, звукоряд?
2. Что такое метр и ритм, темп, агогика, динамика?
3. Понятие интервала, консонанса и диссонанса.
4. Свойства фактуры музыкального произведения.
5. Составление и монтаж звукового проекта фильма.
6. Комплектация звукового оборудования для первичной записи в съемочный период.
7. Шумовая партитура художественного фильма.

Рабочая программа дисциплины «Экономика кинопроизводства»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 6 – Способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.

ПК 9 – Способность осуществлять эффективное управление творческими группами, персоналом производящих студий и продюсерских компаний, применять современные методы мотивации, координации и контроля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- этику делового общения;
- правила формирования календарно-постановочного плана и правила расчетных операций;
- основные направления и тенденции творческого, экономического и технического развития отечественного и зарубежного кинематографа;

уметь:

- пользоваться вычислительной и иной вспомогательной техникой, средствами связи и коммуникаций;
- контролировать сроки производства кинопроекта;
- определять текущие и перспективные объемы работ и необходимых ресурсов;

владеть:

- общей координацией работы над кино- и телепроектом;
- навыками руководства процессом создания и реализации творческих проектов;
- навыками проведения деловых переговоров.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 52 часа, в том числе:
обязательных учебных занятий – 40 часов,
самостоятельной работы – 12 часов.

Промежуточная аттестация в форме зачета.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	52
Обязательные учебные занятия (всего)	40
в том числе:	
Лекционные занятия	40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	12
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Продюсерское дело и экономика кинопроизводства как основные движущие силы при формировании киноиндустрии

Понятие о продюсерском деле, основные составляющие продюсерского дела. Отличия при работе над «студийным» и «нестудийным» фильмами в кинопроизводстве разных стран (отличия фильма, создаваемого «в индустрии» и «вне индустрии»). Задачи, стоящие перед экономикой перепроизводства. Законодательная база кинопроизводства. Документация, используемая в экономике кинопроизводства.

1. Лекционные занятия – 14 часов
2. Самостоятельная работа – 4 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Расчет сметной стоимости этапов производства различных видов аудиовизуального произведения

Расчет стоимости разнообразных видов рекламы аудиовизуального произведения. Этапы кинопроизводства с продюсерской и экономической точки зрения. Экономика подготовительного этапа создания аудиовизуального произведения. Экономика съёмочного этапа создания аудиовизуального произведения. Экономика монтажно-тонировочного периода создания аудиовизуального произведения. Экономика рекламного блока аудиовизуального произведения.

1. Лекционные занятия – 14 часов
2. Самостоятельная работа – 4 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Первичный и уточненный просчеты разнообразных форм реализации аудиовизуального произведения

Формы реализации аудиовизуального произведения в России и за рубежом. Возможные средства реализации аудиовизуального произведения в России и за рубежом. Инструменты программирования реализации аудиовизуального произведения на этапе подготовки. Варианты расчетов успешного использования дохода и прибыли при реализации аудиовизуального произведения. Быстрая и отсроченная реализация аудиовизуального произведения, положительные и отрицательные стороны, успешное использование результатов различных видов реализации.

1. Лекционные занятия – 12 часов
2. Самостоятельная работа – 4 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации программы

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Мастерство продюсера кино и телевидения / Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. М.: Юнити, 2008
2. Роднянский А.Е. Выходит продюсер. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013

Дополнительные источники:

1. Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России. М.: Аспект Пресс, 2009
2. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2010

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Критерии выставления оценок на зачете:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок
Не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Основные составляющие продюсерского дела.
2. Законодательная база кинопроизводства.
3. Этапы кинопроизводства с продюсерской и экономической точки зрения.
4. Формы реализации аудиовизуального произведения в России и за рубежом.
5. Варианты расчетов успешного использования дохода и прибыли при реализации аудиовизуального произведения.

Рабочая программа дисциплины «Эстетика»

I. Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 8 – Способность вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, руководить отдельными этапами исследовательских проектов в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики, представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, научных статей.

ПК 11 – Способность на научной основе организовать свой труд, оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и творческо-производственной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основные этапы развития мировой и отечественной эстетической мысли;
- характер эстетических проблем в развитии различных видов искусства;

уметь:

- работать с научной литературой, анализировать первоисточники;
- определять значение эстетических подходов для конкретных социально-культурных практик;

владеть:

- навыками критического анализа накопленной историко-культурной информации;
- навыками эстетического анализа.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 32 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий – 24 часа,

самостоятельной работы – 8 часов.

Промежуточная аттестация в форме зачета.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	32
Обязательные учебные занятия (всего)	24
в том числе:	
Лекционные занятия	24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	8
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Эстетика как наука

Происхождение термина «эстетика». Предмет эстетики. Эстетика и философия искусства. Методы исследования в эстетике. Единство исторического и логического в эстетическом исследовании. Структура эстетической науки. Эстетика в современной системе социо-гуманитарного знания.

1. Лекционные занятия – 5 часов

2. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Историческое развитие эстетики как науки

Античная эстетика. Эстетика Средневековья. Эстетика эпохи Возрождения и Нового Времени. Развитие эстетической мысли в XIX веке. Основные направления эстетики XX века.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Основные категории эстетики

Эстетическое сознание. Основные категории эстетики. Прекрасное как гармонически совершенное. Красота и общественные ценности. Прекрасное в искусстве. Возвышенное в истории эстетической мысли. Природа возвышенного. Возвышенное и низменное. Трагическое в истории эстетической мысли. Основные типы трагических коллизий. Комическое как эстетическая форма отражения социальных противоречий. Природа и формы комизма. Эстетическое сознание как форма ценностной ориентации человека в окружающем мире, как целостное эмоционально насыщенное отражение действительности. Эстетические ценности, обуславливающие содержание эстетического сознания. Структура эстетического сознания.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 4. Эстетическая природа искусства

Понятие искусства. Основные концепции происхождения искусства. Функции искусства. Искусство и искусствознание как теоретическая форма его осмысления.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 5. Предмет искусства и процесс художественного творчества

Предмет искусства. Художественный образ – форма мышления в искусстве. Этапы художественного творчества. Тема и идея в произведении искусства. Жанровая форма в искусстве. Взаимосвязь элементов художественной формы. Место и значение композиции в художественном произведении. Метод и стиль в искусстве. Морфология искусства. Качественные характеристики видов искусств и их взаимодействие. Информационные методы исследования искусства.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. История эстетики. СПб.: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2011

Дополнительные источники:

1. Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001
2. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1991

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Критерии выставления оценок на зачете:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок
Не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Предмет и метод эстетики.
2. Эстетика в современной системе социо-гуманитарного знания.
3. Античная эстетика.
4. Развитие эстетической мысли в XIX веке.
5. Основные направления эстетики XX века.
6. Основные категории эстетики.
7. Структура эстетического сознания.
8. Основные концепции происхождения искусства.
9. Тема и идея в произведении искусства.

Рабочая программа дисциплины «Сценарная драматургия»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 6 – Способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудниками.

В результате освоения программы обучающийся должен **знать**:

- основные принципы и закономерности построения действия в драматургическом произведении;
- особенности специфической формы и специфической записи современной кинодраматургии;

уметь:

- самостоятельно осуществлять критический анализ литературных и режиссерских сценариев;
- применять соответствующую терминологию;

владеть:

- навыками режиссерского анализа литературного музыкального и музыкально-драматического произведения;
- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 32 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий – 24 часа,

самостоятельной работы – 8 часов.

Промежуточная аттестация в форме зачета.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	32
Обязательные учебные занятия (всего)	24
в том числе:	
Лекционные занятия	24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	8
Аттестация в форме зачета	

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

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.

1. Лекционные занятия – 4 часа

2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. 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.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Элементы киносценария

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

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 4. 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.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 5. Композиция киносценария

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

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 6. 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.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 7. Виды и жанры кинодраматургии.

«Железный» сценарий. «Свободный» сценарий документального, научно-популярного и кинохроникального кино. Формы представления сценария для мультипликационных фильмов. Развитие кинодрамы, киноповести, киномана, киноэпопеи. Комедии. Приключенческие фильмы. Музыкальные фильмы. Триллеры, фильмы ужасов, фантастика. Взаимодействие кинодраматурга с участниками кинопроизводственного процесса. Взаимодействие с кинорежиссером, оператором, звукорежиссером, художником, продюсером.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Литвинцева Г. Сценарное мастерство. М.: ВГИК, 1980.
2. Аль Д.Н. Основы Драматургии [Текст] : учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / Д. Н. Аль. - 6-е изд., испр. - СПб.: Лань, 2013.

Дополнительные источники:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы, рекомендовано Мин. образования / ред. В.П. Мещеряков. М.: Юрайт, 2016.
2. Литературное редактирование: общая методика работы над текстом. Учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / К.М. Накорякова; Моск, гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М.: Изд-во МГУ факультет журналистики, 2011.

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Критерии выставления оценок на зачете:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
-------------------------	----------------------------

Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок
Не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Поиск оригинальной идеи сценария.
2. Экранизация. Особенности в работе с таким материалом.
3. Жанры и основные категории фильмов. Отличие кинофильмов от телефильмов.
4. Оценка замысла.
5. Необходимые качества замысла в современной американской драматургии
6. Четыре необходимые группы качеств центральных персонажей в современной американской кинодраматургии.
7. Трехчастная (трехактная) форма изложения истории как сложившаяся универсальная структура в кинодраматургии.
8. Основные принципы написания сцен.
9. Драматургия и режиссерская концепция.
10. Драматургия и монтаж.
11. Сценарий и фильм.
12. Жанры кинодраматургии.
13. Композиция киносценария.
14. Характер в киносценарии.
15. Создание героя.

Рабочая программа дисциплины «Режиссура документального и игрового кино»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 2 – Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств.

ПК 9 – Способность осуществлять эффективное управление творческими группами, персоналом производящих студий и продюсерских компаний, применять современные методы мотивации, координации и контроля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- общие основы теории киноискусства;
- режиссуру как соподчинение компонентов содержательной формы кинофильма;
- драматургию киномонтажа в общей системе выразительных средств киноискусства;

уметь:

- по собственному замыслу на основе литературного произведения создавать постановку (кинофильм);
- анализировать художественную продукцию киноискусства;

владеть:

- навыками критического анализа экспликация, режиссерского сценария;
- навыками режиссерского анализа литературного, музыкального и музыкально-драматического произведения;
- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины

максимальной учебной нагрузки слушателя 52 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий – 40 часов,

самостоятельной работы – 12 часов.

Промежуточная аттестация в форме **зачета**.

2. Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	52
Обязательные учебные занятия (всего)	40
в том числе:	
Лекционные занятия	20
Практические занятия	20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	12
Аттестация в форме зачета	

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

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.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Сходство и различие театральной и кинорежиссуры

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

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Литературный и постановочный сценарий. Режиссерская экспликация

Драматический конфликт в жизни и драматургическом произведении. Два пути композиции характера и драмы. Режиссер и драматургический материал. Работа с драматургом над киносценарием. Проблема интерпретации в кино литературных произведений.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 4. Этапы работы над мизансценой

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

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 5. Понятие о кадре

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

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 6. 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.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 7. 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 покадровыми зарисовками.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий. оборудованная экраном, мультимедийными проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методические и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища: монография / П. М. Ершов. М.: Мир искусства, 2010
2. Соколов А.Г. Природа экранного творчества. М.: ЧеРо, 2009

Дополнительные источники:

- 1, Беляев И.К. Введение в режиссуру. Курс для документалистов / И.К. Беляев ; ч.1; ч.2. М.: ИПК работников телевидения и радиовещания, 2005
2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие для вузов / Б. Е. Захава ; ред, П.Е. Любимцева. – 6-е изд., стер. СПб.: Лань. 2013
3. Евлахишвили С.С. Беседы о режиссуре / С.С. Евлахишвили ; ч.1; ч.2. М.: ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Критерии выставления оценок на зачете:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
-------------------------	----------------------------

Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок
Не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Событие, как элемент драматургии, и формула Квинтилиана.
2. Тема и идея экранного произведения.
3. Предмет кино.
4. Выбор темы.
5. Сюжет и фабула.
6. Язык экрана.
7. Ритм и темп фильма.
8. Принципы монтажа изображения.

Рабочая программа дисциплины «Операторское искусство»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 6 – Способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудниками.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- взаимоотношения оператора с представителями других профессий в съёмочном коллективе;
- правила внутреннего распорядка охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- возможности и принципы подбора современной техники, используемой в кинематографе;
- художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала;

уметь:

- реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе, руководить работой ассистентов, механиков, светотехников, лаборантов;
- управлять киносъёмочной техникой, руководить работой ассистентов, механиков, светотехников, лаборантов;
- выполнять необходимое литературно-публицистическое (текстовое) и монтажно-тонировочное оформление репортажей и очерков, уметь работать со звукозаписывающей аппаратурой и видеозаписью;

владеть:

- искусством изобразительно-монтажной композиции;
- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной профессиональной сфере.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 48 часов, в том числе:

обязательных учебных занятий – 36 часов,

самостоятельной работы – 12 часов.

Промежуточная аттестация в форме зачета.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	48
Обязательные учебные занятия (всего)	36
в том числе:	
Лекционные занятия	36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	12
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

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.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

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.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

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.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

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.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

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

1. Лекционные занятия – 4 часа

2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

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

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 7. Съёмка спецэффектов

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

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

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

Документальные съёмки. Кинохроникальные съёмки. Анимационное производство. Режимные съёмки. Съёмки дикой природы. Подводные съёмки. Комбинированные съёмки. Использование спецэффектов.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

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.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Вольнец М.И. Профессия: оператор, М.: Аспект Пресс, 2011
2. Медынский СЕ. Оператор: Пространство. Кадр, М.: Аспект Пресс, 2016

Дополнительные источники:

1. Головня А. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945
2. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма М.: ВГИК. 1979.
3. Артюшин Л.Ф. Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. М.: Галактика-Л, 1999

Периодические издания:

1. «Техника и технология кино»
2. «Искусство кино»
3. «Сеанс»

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса. по программе профессиональной переподготовки «Высшие режиссерские курсы» устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций. Деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Критерии выставления оценок на зачете:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок
Не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Изобразительная композиция художественного фильма.

2. Работа кинооператора над экранным образом актера.
3. Съемочно-постановочная работа над павильонными, интерьерными и натурными объектами фильма.
4. Особенности творческо-производственной работы кинооператора над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами).
5. Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной работы кинооператора хроникально-документальных, научных и учебных фильмов.
6. Прямая съемка действительности.
7. Технология съемочного процесса кинодокументалиста.
8. Работа кинооператора-документалиста с оптикой, светом.
9. Событийная съемка.
10. Съемка синхронных материалов.

Рабочая программа дисциплины «Монтаж фильма»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 1 – Способность осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность в области аудиовизуального искусства, создавать оригинальные звуковые решения.

ПК 2 – Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- историю монтажных концепций;
- теоретические и практические работы выдающихся деятелей мирового кинематографа;
- технологические и технические возможности работы по монтажу с кино- и видеоматериалом;

уметь:

- практически использовать различные виды монтажа,
- соединять монтажные сцены в смысловые эпизоды;
- ориентироваться и выбирать наиболее необходимый для той или иной задачи режиссера монтаж;
- организовывать в художественное целое кино- и видеоматериал любой сложности;
- выполнять работы по монтажу с видеоматериалом и материалом снятым на киноплёнку;

владеть:

- методами создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств;
- навыками работы по монтажу как на плёнке так и на видео, включая линейный и нелинейный монтаж.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины

максимальной учебной нагрузки слушателя 52 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий – 40 часов,

самостоятельной работы – 12 часов.

Промежуточная аттестация в форме зачета.

2. Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	52
Обязательные учебные занятия (всего)	40
в том числе:	
Лекционные занятия	20
Практические занятия	20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	12
Аттестация в форме зачета	

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Природа художественной информации, понятие и элементы художественного текста

Монтаж как метод, средство и набор приемов структурирования художественной информации.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Стилеобразующие элементы кинематографического монтажа

Основные понятия современной аудиовизуальной культуры. Принципы взаимодействия слова и изображения.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. История эволюции монтажа в кино

Типология кинематографических построений. Профессионалы кинопроизводства и искусствоведы о качествах, особенностях, структурах и поэтике динамического экранного монтажа.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

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.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 5. Роль монтажа

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.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

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.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 7. Монтаж и драматургия фильма.

Принципы видеомонтажа.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Практические занятия – 3 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Павлов В.А. Нелинейный монтаж в программе Final cut pro/В. А. Павлов, Ю. С. Поддубная. Ч.1., 2011

Дополнительные источники:

1. Кулешов Л. Кадр и монтаж. М,: Искусство. 1961
2. Пудовкин М. Избранные статьи. М,: Искусство, 1955

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Критерии выставления оценок на зачете:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены

	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок
Не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Монтаж. Понятие. Определение.
2. Монтаж как художественно-выразительное средство и образная система.
3. Основные виды монтажа.
4. Типы монтажных склеек.
5. Монтажно-тонировочный период. Основные задачи.
6. Теория и практика «монтажного кино».
7. Монтаж на различных этапах создания экранного произведения.

Рабочая программа дисциплины «История и теория музыки»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 3 – Способность записывать музыку различных стилей и эпох.

ПК 4 – Способность производить записи с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов (оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавесина, арфы), различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкально-театральных постановок.

ПК 11 – Способность на научной основе организовать свой труд, оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и творческо-производственной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- значение звукорежиссуры в современном мире;
- понятие о цифровом звуке;

уметь:

- записывать эстрадные фонограммы согласно требованиям художественного образа;

владеть:

- техниками записи эстрадных коллективов.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 64 часа в том числе:

обязательных учебных занятий – 48 часов,

самостоятельной работы – 16 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	64
Обязательные учебные занятия (всего)	48
в том числе:	
Лекционные занятия	32
Практические занятия	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Этапы развития раннего европейского музыкального искусства

Музыка Средневековья. Школа Нотр Дам (Перотин), григорианский хорал, месса, ранние формы многоголосия. Инструментальные и музыкально-поэтические жанры светской музыки, искусство трубадуров, труверов, миннезингеров. Вокально-хоровая полифония Возрождения, *Ars nova* ВО Франции И Италии (Машо, Ландино). Нидерландская полифоническая школа (Депре, Пассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина). Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке,

изоритмический мотет, четырехголосная месса. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Искусство барокко. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы

Итальянская оперная и скрипичная школы: Флорентийская Камерата, *drama per musica* (Я. Пери), опера *seria* (К. Монтеверди), *concerto grosso*, сольный концерт, соната (А. Корелли, А. Вивальди, Дж. Тартини). Национальное своеобразие французского и английского барокко: стиль рококо, лирическая трагедия (Ж.-Б.Люлли), школа клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо); балладная опера (Г.Перселл), школа вёрджиналистов (Т. Морли, У. Бёрд). Немецкое музыкальное барокко: органная школа (Д. Букстехуде, И. Пахельбель), полифония свободного стиля, fuga и Двухчастный полифонический цикл, протестантский хорал, хоральная прелюдия, духовная кантата и пассионы (Г. Шютц), Гендель и Бах как центральные взаимодополняющие фигуры немецкого барокко. Георг Фридрих Гендель. Периодизация творчества. Основные жанры. Тип библейской оратории («Самсон»). Оркестровые сюиты («Музыка на воде»). Иоганн Себастьян Бах – высокая классика немецкого барокко. Периодизация творчества. Произведения для органа (Токката И fuga d-moll, Хоральная прелюдия f-moll). Клавирная музыка (ХТК 1 том, Английские И Французские сюиты). Вокально-хоровая полифония (Месса h-moll, «Страсти по Матфею»).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы.

Музыкальный классицизм. Эстетика. Жанровая система. Гомофонно-гармонический склад и гомофонные формы сонатно-симфонического цикла (сонатное *allegro*, вариации, рондо, сложная трехчастная). Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка. Инструментальные составы (струнный квартет, оркестр венских классиков). Йозеф Гайдн – основатель классической симфонии. Вольфганг Амадей Моцарт. Периодизация творчества. Опера *buffa* («Свадьба Фигаро»), немецкий зингшпиль («Волшебная флейта»), симфоническое творчество (симфония № 40 g-moll). Людвиг ван Бетховен. Периодизация творчества. Фортепианные сонаты (сонаты № 8 c-moll «Патетическая», 14 cis-moll «Лунная»). Драматически-конфликтный симфонизм (симфонии № 3 Es-dur «Героическая», 5 c-moll, 9 d-moll).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 4. Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы.

Музыкальный романтизм. Эстетика. Новые жанры. Оркестр романтиков. Камерно-вокальная миниатюра И цикл (Ф. Шуберт, Р. Шуман). Фортепианная миниатюра И ЦИКЛ пьес (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист). Романтический симфонизм (Ф. Лист, И. Брамс, Г. Берлиоз). Романтическая опера: Джузеппе Верди – оперная триада; Рихард Вагнер – концепция музыкальной драмы; «Кармен» Жоржа Бизе – стилевое соединение

романтизма и реализма. Роль музыкального фольклора в развитии «периферийных» национальных школ Европы – польской, чешской, венгерской, норвежской.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 5. Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Древнерусская церковно-певческая культура X-XVII вв. Формирование профессиональной композиторской школы в XVIII веке.

Русская музыкальная культура: своеобразие исторического пути, вопросы периодизации. Жанровая система древнерусского фольклора. Знаменный распев. Троестрочие и партесный стиль. Становление профессиональной композиторской школы. Русское барокко и классицизм, хоровой концерт, опера, инструментальные жанры (Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский, М. Березовский).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 6. Становление русской музыкальной классики в XIX веке. 1-я половина XIX века: салонно-аристократический период

Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций. М. Глинка – первый русский классик, создатель большой оперы и национального симфонизма. Героико-патриотическая («Жизнь за царя») и сказочно-эпическая («Руслан и Людмила») оперы. Симфонический метод («Камаринская», испанские увертюры). Романсы и песни, «Глинка – Пушкин». А. Даргомыжский: речевая интонация, оперное творчество («Русалка»), камерно-вокальная лирика (лермонтовские монологи, сатирические песни).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 7. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века: пореформенный период

Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Демократизация и профессионализация музыкальной жизни, деятельность РМО и консерваторий, «новая русская школа», музыкальная критика. Балакиревский кружок: музыкально-эстетические принципы композиторов-кучкистов. Народная музыкальная драма М. Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»). Русский былинный и обрядовый фольклор в операх-сказках Н. Римского-Корсакова («Снегурочка», «Садко»). Эпический симфонизм А. Бородина (Симфония № 2 «Богатырская»). П. Чайковский как основатель русской лирико-психологической оперы и типа лирико-драматического симфонизма. «Пушкинские» оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама»). Балетный театр («Лебединое озеро», «Щелкунчик»). Эволюция симфонического стиля (Симфония № 1 g-moll «Зимние грезы», Симфония № 6 h-moll «Патетическая»).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 8. Русская музыкальная культура XX столетия: вопросы периодизации

Эстетика русского модернизма: музыкальная система А.Скрябина (соната № 4, «Поэма экстаза»), «русские» балеты И. Стравинского («Петрушка», «Весна священная»). С.Рахманинов: русский и зарубежный периоды (фортепианные прелюдии, Всенощное бдение, «Рапсодия на тему Паганини»).

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 9. Музыкальная культура в советский период

Специфика композиторского процесса в условиях диктата идеологии и метода социалистического реализма. Оперный и балетный театр С. Прокофьева («Война и мир», «Ромео и Джульетта»); Д. Шостакович – крупнейший симфонист XX столетия (симфонии № 5, 8); идиосталь А. Хачатуряна как синтез академической и этнической традиций (Концерт для скрипки с оркестром d-moll, балет «Спартак»); фольклорные и сакральные прообразы в вокально-хоровой музыке Г. Свиридова (вокальные циклы, поэма «Отчалившая Русь», хоры a cappella). Метод полистилистики в произведениях А. Шнитке. Композиторы Петербурга. Ленинградско-петербургская композиторская школа XX века – традиции и новаторство в творчестве В. Тищенко, С. Слонимского, В. Гаврилина.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 10. Новые течения конца XIX — начала XX вв. Музыка XX века: новые виды композиторской техники

Мировая музыкальная культура XX века как множественность художественных направлений и пространство авторских стилей. Музыкальный модернизм как обобщающий термин художественных явлений 1-й половины XX столетия. Импрессионизм (К. Дебюсси, М. Равель), экспрессионизм (Нововенская школа, додекафонный метод, серийная техника композиции), неофольклоризм (И. Стравинский, Б. Бартек), неоклассицизм (И. Стравинский, П. Хиндемит, Б. Бриттен), конструктивизм и новый динамизм (композиторы французской «Шестерки»). Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. XX столетия: «неовевебернианство», апеаторика, сонорика, конкретная музыка, электронная музыка. Стилиевые проявления постмодернизма 80-х – 90-х гг.: полистилистика и коллаж, минимализм и репететивная техника, неоромантизм. Понятие масскультуры, разнообразие видов и направлений (джаз, рок, киномузыка и др.) особенности третьего направления, основные тенденции и ведущие композиторы последних десятилетий.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методические и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Друскин, М. История зарубежной музыки. Т. 4. М., 1976
2. История русской музыки: В 10 т. / Ред. Ю. В. Келдыш. М., 1984 – 1997

Дополнительные источники:

1. Келдыш, Ю., Левашева, О., Кандинский, А. История русской музыки от древнейших времен до середины XIX в. М., 1972
2. Конен, В. История зарубежной музыки. Т. 3. М., 1976
3. Левик, Б. История зарубежной музыки. Т. 2. М., 1974
4. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья в Возрождения / Сост. В. Шестаков. М., 1966

Список музыки:

- К. Монтеверди. «Орфей»
- А. Корелли. Concerti grossi
- Вивальди. «Времена года»
- Ж.Б. Люлли. «Армида»
- Ж.Ф. Рамо. «Бореады»
- Ф. Куперен. Пьесы для клавесина
- Г. Перселл. «Дидона и Эней»
- Г.Ф. Гендель. «Самсон»
- «Музыка на воде»
- И.С.Бах. Хорошо темперированный клавир. I том
- Токката и фуга ре минор
- «Страсти по Матфею»
- К.В. Глюк. «Орфей»
- Й. Гайдн. Симфонии № 45 фа-диез минор «Прощальная»,
- В.А. Моцарт. «Свадьба Фигаро»
- «Волшебная флейта»
- Симфония № 40 соль минор
- Requiem
- Л. ван Бетховен. Сонаты для ф-но № 8 «Патетическая», № 14 «Лунная»
- Симфонии № 5 до минор, № 9 ре-минор
- Ф. Шуберт. Песни. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха».
- Р. Шуман. «Карнавал»
- Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром МИ минор
- Ф. Шопен. Вальсы, мазурки, полонезы, этюды, ноктюрны
- Ф. Лист. Венгерские рапсодии, этюды, «Годы странствий»
- Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония»
- И. Брамс. Симфония № 4 МИ минор
- Р. Вагнер. Тетралогия «Кольцо нибелунга»
- «Тристан И Изольда»
- Дж. Верди. «Травиата»

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

По окончании дисциплины в экзаменационную ведомость слушателя проставляется оценка за ответ на экзамене: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
«Отлично»	Оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задание предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«Хорошо»	Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
«Удовлетворительно»	Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
«Неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Музыка Средневековья.
2. Вокально-хоровая полифония Возрождения.
3. Нидерландская полифоническая школа (Депре, Пассо). Итальянская школа высокой
4. полифонии (Палестрина).
5. Светские песенно-танцевальные жанры: баплата, качча, мадригал (Джезуальдо).
6. Итальянская оперная и скрипичная школы.
7. Национальное своеобразие французского английского барокко.
8. Музыкальный классицизм.
9. Музыкальный романтизм.
10. Романтический симфонизм.
11. Русская музыкальная культура.
12. Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций.
13. Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Эстетика русского модернизма.
14. Мировая музыкальная культура XX века.

Рабочая программа дисциплины «История и теория киномузыки»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 1 – Способность осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность в области аудиовизуального искусства, создавать оригинальные звуковые решения.

ПК 7 – Способность давать профессиональную оценку качества фонограмм.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- значение звукорежиссуры в современном мире;
- профессиональную терминологию;
- понятия монтажа, реставрации, мастеринга;
- понятие о цифровом звуке;

уметь:

- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи, разбираться в видах и типах микрофонов и громкоговорителей;
- записывать эстрадные фонограммы согласно требованиям художественного образа;

владеть:

- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 64 часа в том числе:

обязательных учебных занятий – 48 часов,

самостоятельной работы – 16 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	64
Обязательные учебные занятия (всего)	48
в том числе:	
Лекционные занятия	32
Практические занятия	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. История музыки в немом кино

Речь, шумы, музыка как выразительные элементы образного языка звукового фильма. Музыкальное сопровождение (тапер, оркестр, кинотеатральный орган «вурлитцер»). Титры вместо речи.

1. Лекционные занятия – 6 часов

2. Самостоятельная работа – 4 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Классификация киномузыки

Оригинальная, компилятивная, закадровая, внутрикадровая, музыкальные шумы. Эмоциональная и психологическая нагрузка. Роль песни в фильме. Песня как характеристика времени, эпохи. Как характеристика места действия. Как характеристика образа жизни.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 4 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Звукозрительный экраный образ

Способы сочетания звука и изображения. Зависимость восприятия звука от психофизического состояния человека. Создание звукового образа фильма в зависимости от историко-бытового фона, на котором происходит действие, в зависимости от жанра (драма, комедия, фильм-гротеск, фильм-пародия и др.).

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 4 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 4. Теории звука в кино

Теория З. Кракауэра: способы сочетаний звука и изображения. Синхронный «параллелизм». Синхронный «контрапункт». Асинхронный «параллелизм». Асинхронный «контрапункт». «Звуковая заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова. Звуковое решение фильма.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 4 часа
3. Самостоятельная работа – 4 часа
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 5. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма

Разработка-ка общей тональности звучания фильма, обеспечивающей полноценное восприятие зрителем эстетической и семантической информации, соответствующей зрительному образу. Звуковая экспликация фильма.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 4 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методические и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Ждан В. Н. Эстетика экрана и взаимодействие искусств. М.: Искусство, 1987

2. Деникин А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа: учебное пособие. М.: ГИТР, 2012

Дополнительные источники:

1. Балаги Б. Жанровые проблемы музыкального фильма // Искусство кино. 1940. №9
2. Иоффе И. И. Синтетическое изучение искусства и звуковое кино. Л.: Государственный музыкальный научно-исследовательский институт, 1937
3. Корганов Г., Фролов И. Кино и музыка: Музыка в драматургии фильма. М.: Искусство, 1964

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

По окончании дисциплины в экзаменационную ведомость слушателя проставляется оценка за ответ на экзамене: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
«Отлично»	Оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задание предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«Хорошо»	Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программа. Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
«Удовлетворительно»	Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей

	<p>работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.</p> <p>Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.</p>
«Неудовлетворительно»	<p>Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.</p> <p>Как правило, оценка «неудовлетворительно» слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.</p>

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. История музыки в немом кино.
2. Музыкальное сопровождение в кино.
3. Роль песни в фильме.
4. Способы сочетания звука и изображения.
5. Зависимость звукового образа фильма от жанра.
6. Теории звука в кино.
7. «Звуковая заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова.
8. Звуковая экспликация фильма.

Рабочая программа дисциплины «Философия искусств»

I. Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 8 – Способность вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, руководить отдельными этапами исследовательских проектов в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики, представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, научных статей.

ПК 11 – Способность на научной основе организовать свой труд, оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и творческо-производственной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основные стили и направления искусства;
- связь между западным и русским искусством.

уметь:

- работать с научной литературой, анализировать первоисточники;

владеть:

- навыками критического анализа накопленной историко-культурной информации;
- междисциплинарного подхода к изучению произведений и корректного использования философских понятий, социологических и искусствоведческих терминов.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 32 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий – 24 часа,

самостоятельной работы – 8 часов.

Промежуточная аттестация в форме зачета.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	32
Обязательные учебные занятия (всего)	24
в том числе:	
Лекционные занятия	24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	8
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Искусство как феномен культуры

Искусство как форма общественного сознания. Отличие искусства от мифологии, религии, философии. Общая характеристика основных видов искусства и их историческая динамика. Основные принципы классификации пространственных и временных видов искусств. Художественно-выразительные средства изобразительного искусства. Мотив, тема, концепция – основные компоненты художественного творчества. Содержание и форма в искусстве, принцип различия.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Типология эпохальных стилей в европейском искусстве

Этимология термина стиль, его функциональная многозначность. Иерархия и структурные уровни стиля. Основные типы художественных направлений в искусстве. Краткая характеристика универсальных художественных систем от Античности до Новейшего времени.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Романтизм как стилевое направление в искусстве Западной Европы

Романтизм как тип творчества, художественный метод и стиль. Романтическое «двоемирие» (мир реальный и мир воображаемый) – основной конструирующий принцип художественного образа. Человек и мир – главная тема творчества романтиков. Отказ от рационализма просветителей, стремление понять сложный внутренний мир человека. Эстетическая программа романтизма.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 4. Импрессионизм и постимпрессионизм

Импрессионизм как художественное направление. Коллективный вызов импрессионистов академическо-му искусству и консервативно настроенной публике. Музыкальный импрессионизм в искусстве Франции. Неоимпрессионизм в искусстве Франции.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 5. Типология модернистских стилевых направлений Европы XX века

Социальные предпосылки для зарождения модернизма в Европе. Направленность на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства как основная установка в творческой концепции художников модернистических направлений. Абстракционизм. Кубизм. Футуризм. Дадаизм. Сюрреализм.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля – устный опрос

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Ингарден Р., Исследования по эстетике. М.: Издательство иностранной литературы, 1962
2. Гегель Г.В.Ф., Эстетика в 4-х томах, 1969

Дополнительные источники:

1. История эстетики. СПб.: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2011
2. Альманах Дада (под ред. Рихарда Хюльзенбека), 2000
3. Сануйе М., Дада в Париже, М.: Ладомир, 1999

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Критерии выставления оценок на зачете:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок
Не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Искусство как форма общественного сознания.
2. Общая характеристика основных видов искусства и их историческая динамика.
3. Основные типы художественных направлений в искусстве.
4. Романтизм как тип творчества, художественный метод и стиль.
5. Импрессионизм как художественное направление.
6. Социальные предпосылки для зарождения модернизма в Европе.
7. Абстракционизм. Кубизм. Футуризм.
8. Дадаизм.
9. Сюрреализм.

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык, практика профессионального общения»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 6 – Способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.

ПК 10 – Способность осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды достижений звукорежиссуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- профессиональную терминологию;

уметь:

- использовать профессиональную терминологию;

владеть:

- навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание технологии творческого процесса звукорежиссера.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 76 часов в том числе:

обязательных учебных занятий – 56 часов,

самостоятельной работы – 20 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	76
Обязательные учебные занятия (всего)	56
в том числе:	
Лекционные занятия	24
Практические занятия	32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	20
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия, используемые в английском языке при общении съемочной команды

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 8 часов
3. Самостоятельная работа – 5 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Основные понятия, используемые в английском языке и касающиеся визуальной стороны кинопроизведения

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 8 часов
3. Самостоятельная работа – 5 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Основные понятия, используемые в английском языке и касающиеся звукового ряда кинопроизведения

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 8 часов
3. Самостоятельная работа – 5 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 4. Основные понятия, используемые в английском языке и касающиеся основных этапов кинопроизводства

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 8 часов
3. Самостоятельная работа – 5 часов
4. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методические и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Hughes, John (2008). Language leader (Intermediate). Workbook with Key and Audio CD. Pearson Education Limited, 1st impr.
2. Смирнова Н.И. Учебно-методическое пособие по английскому языку для формирования навыков делового общения. Н.Новгород: НФ ГУ – ВШЭ, 2003

Дополнительные источники:

1. Бойцова Т.А., Кондаурова Л.Е., Соснин А.В. English Modals Activator. НФ ГУ – ВШЭ, 2010

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

По окончании дисциплины в экзаменационную ведомость слушателя проставляется оценка за ответ на экзамене: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
«Отлично»	Оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задание предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«Хорошо»	Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программа. Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
«Удовлетворительно»	Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
«Неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Основные понятия, используемые в английском языке при общении съемочной команды.
2. Основные понятия, используемые в английском языке и касающиеся визуальной стороны кинопроизведения.

3. Основные понятия, используемые в английском языке и касающиеся звукового ряда кинопроизведения.
4. Основные понятия, используемые в английском языке и касающиеся основных этапов кинопроизводства.

Рабочая программа дисциплины «Правоведение и основы авторского права»

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 11 – Способность на научной основе организовать свой труд, оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и творческо-производственной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- базовые институты, принципы, нормы авторского права, действие которых призвано обеспечить функционирование основания возникновения, изменения и прекращения, а также порядка и способов осуществления защиты исключительных и личных неимущественных прав на объекты авторского и смежных прав;
- источники авторского и смежных прав, их особенности;
- основные правовые понятия и термины авторского и смежных прав;
- специфику правового регулирования авторского права и смежных прав;

уметь:

- ориентироваться в системе авторского законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности и интеллектуальной деятельности;
- применять знание основ авторского права при изучении специальных дисциплин и на практике;
- работать с нормативно-справочными материалами. правовыми актами и правильно использовать их в своей практической работе и повседневной жизни;
- анализировать поступающие информацию;

владеть:

- навыком самостоятельного толкования правовых актов;
- навыком подготовки отдельных документов правового характера;
- навыком работы с нормативными актами и договорами.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины

максимальной учебной нагрузки слушателя 32 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий – 24 часа,

самостоятельной работы – 8 часов.

Промежуточная аттестация в форме **зачета**.

2. Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	32
Обязательные учебные занятия (всего)	24
в том числе:	
Лекционные занятия	24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	8
Аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и её виды

Понятие интеллектуальной собственности как объекта гражданских прав. Правовое регулирование интеллектуальной собственности. Виды объектов интеллектуальной собственности. Объекты авторского права и смежных прав. Объекты патентного права. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 2. Общие представления об авторском праве, законодательство об авторском праве

Понятие авторского права в объективном и субъективном смысле. Принципы авторского права. Основные законодательные и подзаконные нормативные правовые акты в сфере охраны авторского права и смежных прав Международные договоры и соглашения как источники авторского права и смежных прав.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 3. Понятие и признаки авторского права объекта произведения

Исключительная природа авторских прав. Личные неимущественные права автора произведения. Срок действия авторского права. Общественное достояние.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 4. Субъекты авторского права

Субъекты права на защиту авторских и смежных права. Формы защиты авторских и смежных прав. Автор произведения. Понятие, виды и особенности соавторства. Иные субъекты авторского права. Наследование авторских прав и иные случаи перехода прав. Коллективное управление авторскими и смежными правами.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 5. Права авторов

Право авторства. Право на неприкосновенность произведения. Право на обнародование произведения. Право на отзыв произведения. Право на опубликование. Имущественные права автора произведения. Право на воспроизведение. Право доступа. Право на распространение произведения. Право на сдачу в прокат оригинала произведения или его экземпляров, право на их импорт в целях распространения. Право на публичный показ и на публичное исполнение. Имущественное право автора на практическую реализацию соответствующих проектов. Иные права автора произведения науки, литературы, искусства.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 6. Авторский договор

Правовое регулирование авторского договора. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор и предоставлении права

использования произведения на исключительной и неисключительной основе, иные виды авторского договора. Права, передаваемы по авторскому договору.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 7. Смежные права

Понятие, особенности и признаки смежных прав. Соотношение авторских и смежных прав. Возникновение смежных прав. Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав. Права на исполнение. Исключительные права производителей фонограмм. Сроки действия прав на фонограммы. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Права изготовителей баз данных. Права публикатора. Договорные отношения в сфере создания и использования объектов смежных прав.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

Тема 8. Защита авторских и смежных прав

Понятие и принципы защиты авторских и смежных прав. Правовое регулирование защиты авторских и смежных прав. Субъекты права на защиту авторских и смежных прав. Формы защиты авторских и смежных прав. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав (гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность). Возмещение морального вреда авторам и исполнителям. Технические средства защиты авторских прав.

1. Лекционные занятия – 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля – устный опрос

3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2011 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. Часть четвертая. // РГ Федеральный выпуск № 4253. 22 декабря 2006

Дополнительные источники:

1. Гаврилов Э.П. Судебные споры по вопросам интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 2001, №2
2. Гаврилов Э.П. Авторское право на произведения декоративно прикладного искусства // Советское государство и право. 2012, №7

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссура кино- и телефильма» устанавливаются в

соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Критерии выставления оценок на зачете:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок
Не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. История развития авторского права.
2. Понятие и принципы авторского права.
3. Правовое значение отдельных элементов произведения.
4. Охраноспособность идеи.
5. Соавторство, условия возникновения соавторства, виды соавторства.
6. Исключительный характер авторского права, авторское право и отдельные авторские полномочия.
7. Порядок защиты авторских и смежных прав в уголовном, административном, гражданско-правовом порядке.
8. Понятия и способы защиты, компенсация морального вреда.
9. Авторский договор: понятие, характеристика, элементы, содержание, ответственность сторон.
10. Исключительный характер авторского права, авторское право и отдельные авторские полномочия.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Комплекс учебных акустически обработанных помещений, оснащенный современным звуковым оборудованием.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие / В. Динов. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012
2. Фоноколористика : Учебное пособие / В. Г. Динов. СПб.: 2000

Дополнительные источники:

1. Бернар Ж. Руководство по записи звука. М., 1962
2. Болгаров И. А. И др. Стерефоническое вещание. М., 1993
3. Ковалгин Ю. А., Борисенко А. В., Гензель Г.С. Акустические основы стереофонии. М., 1978
4. Нисбетт А. Звуковая студия / Пер. с англ. М., 1996. Кн. 1.

6.3. Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Высшие режиссерские курсы» устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

6.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы.

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация (итоговая работа) слушателя представляет собой несколько самостоятельно выполненных заданий:

1. Реставрация архивной фонограммы.
2. Звуковой этюд.

Итоговая работа содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предъявляется на бумажном и электронном носителе, практическая часть – на электронном носителе.

Основанием для защиты является положительный результат выполнения самостоятельной работы обучающимися в соответствии с требованиями, предъявляемыми к звукозаписи и реставрации архивных фонограмм: пространственное впечатление, прозрачность, музыкальный баланс, тембр, стереофоничность, помехи, искажения, исполнение, аранжировка, динамический диапазон, это правильно выполненная работа с точки зрения художественной и технической составляющей.

При выполнении итоговой 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 информацию, научно аргументировать свою точку зрения.

Защита итоговой работы проводится в форме публичной презентации – защиты слушателя перед аттестационной комиссией, состоящей из председателя и двух членов.

По результатам защиты проставляется отметка по шкале – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

Оценка за защиту	Критерии оценивания
Отлично	В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. В работе на основе изучения источников отлично дается самостоятельный анализ фактического материала. В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов. Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными документами.
Хорошо	Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, но хорошо поставленные задачи, в целом, решены. Теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой. Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы. Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников. Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными документами.
Удовлетворительно	Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение поставленных задач вызывает дополнительные вопросы. Недостаточная база источников. Отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала. Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в данной области. Неуверенная защита работы и ответы на вопросы.
Неудовлетворительно	Работа не соответствует требованиям образовательных стандартов. Выпускник не может привести подтверждение

	теоретическим положениям, не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. Слушатель на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. В работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его авторов.
--	---

Слушатели, успешно завершившие обучение по программе, должны обладать следующими профессиональными компетенциями в области творческо-производственной деятельности:

Таблица 1 – Показатели и критерии оценки итоговой работы

Код	Наименование профессиональных компетенций	Показатели оценки	Критерии оценки
ВД 1	<i>Творческо-производственная деятельность</i>		Выполнено Не выполнено
ПК 1	Способность осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность в области аудиовизуального искусства, создавать оригинальные звуковые решения.	Отслеживание тенденций в области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств и внедрение новых технологий работы при создании аудиовизуального произведения. Умение проявлять креативность профессионального мышления.	
ПК 2	Способность к созданию на высоком профессиональном уровне продукции в области музыкальной звукорежиссуры, умение выразить свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-выразительных средств.	Владение спецификой работы современного звукорежиссёра. Умение разрабатывать и реализовывать проект звукового дизайна аудиопроизведений. Сотворчество с представителями других профессий в коллективе. Ориентирование в стилях и методах звхкорежиссерской работы.	
ПК 3	Способность записывать музыку различных стилей и эпох.	Знание теоретических основ профессии звукорежиссера, принципов и выразительных приемов звукорежиссуры, в том числе технологии теории и практики на всех технологических этапах создания аудиопродукта.	
ПК 4	Способность производить записи с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов (оркестровых струнных, духовых	Запись оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавесина, арфы,	

	и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавесина, арфы), различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкально-театральных постановок.	различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкально-театральных постановок с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов.
ПК 5	Способность участвовать в формировании, реставрации и систематизации фондов фонограмм и другой аудиовизуальной продукции.	Владение техникой реставрации фонограмм, компьютерными программами. Применение звуковых программ монтажа и воспроизведения музыкального материала.
ПК 6	Способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.	Сотворчество с представителями других профессий в коллективе. Создание комфортной психологической среды для участников мероприятия, позволяющей максимально реализовать потенциал исполнителей. Проявление креативность профессионального мышления.
ВД 2	<i>Научно-исследовательская и экспертная деятельность</i>	
ПК 7	Способность давать профессиональную оценку качества фонограмм.	Профессиональная оценка качества фонограммы.
ПК 8	Способность вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, руководить отдельными этапами исследовательских проектов в области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики, представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, научных статей.	Работа со специальной литературой, использование профессиональных понятий и терминологии. Работа со всеми видами носителей информации.
ВД 3	<i>Организационно-управленческая деятельность</i>	
ПК 9	Способность осуществлять эффективное управление творческими группами, персоналом производящих студий и продюсерских компаний, применять современные методы мотивации, координации и контроля.	Проявление способности к координации работы творческой группы.
ВД 4	<i>Культурно-просветительская деятельность</i>	

ПК 10	Способность осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды достижений звукорежиссуры.	Понимание значимости звукорежиссуры в современном мире.	
ПК 11	Способность на научной основе организовать свой труд, оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и творческо-производственной деятельности.	Знание форм и типов культур, их место в системе мировой цивилизации; основных подходов к теории музыкального искусства. Владение навыками комплексного, синтетического решения художественных задач с привлечением данных научных исследований как в области музыкального искусства, так и с использованием законов художественного восприятия.	