

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Всероссийский государственный институт кинематографии имени
С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

М.А. Сакварелидзе

(подпись)

2021 г.

**ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

**«ЦИФРОВАЯ ПОСТАНОВОЧНАЯ ПРЕВИЗУАЛИЗАЦИЯ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ СОВРЕМЕННОГО
КИНОПРОИЗВОДСТВА»**

Москва – 2021

Программа повышения квалификации: «Цифровая постановочная
превизуализация в подготовительном периоде современного
кинопроизводства»

Составитель Каурых А.Е.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по техническим вопросам /Попеску В.Г.

Декан режиссерского факультета /Скуйбин Н.В.

Начальник методического отдела / Атаман В.В.

Руководитель высших курсов
кино и телевидения / Зуйков В.С.

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251Н (зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2011 № 20835);
- Приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 N 733 (ред. от 08.02.2021) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2017 N 47886) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)

1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа повышения квалификации.

1.3. Программа направлена на: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей данной программы

1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее образование и среднее профессиональное образование.

1.5. Срок освоения программы: 36 акад. часов, которые включают время, выделенное на контактную и самостоятельную работу слушателя, также время, отводимое на итоговую аттестацию.

1.6. Форма обучения: данная программа реализуется в различных формах обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная форма с отрывом и без отрыва от производства.

1.7. Категория обучающихся: все лица, заинтересованные в получении профессиональных компетенций, соответствующие требованиям пункта 1.4.

1.8. Форма аттестации обучающихся: итоговая аттестация проходящая в форме зачета, на который выносятся устный опрос.

1.9. Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации образца, установленного ВГИК.

2. Цель и задачи реализации программы

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей программы, изучение инновационных технологий в области кинопроизводства, освоение программного обеспечения в области цифровой постановочной превизуализации в подготовительном периоде современного кинопроизводства.

Задачи реализации программы:

- расширение диапазона теоретических знаний и практических навыков слушателей в области цифровой постановочной превизуализации в подготовительном периоде современного кинопроизводства;
- формирование умения идентификации и классификации проблем в области цифровой постановочной превизуализации в подготовительном периоде современного кинопроизводства;
- освоение слушателями методик, технологий и приемов в области цифровой постановочной превизуализации в подготовительном периоде современного кинопроизводства.

3. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

- особенности деятельности режиссера в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей в области цифровой постановочной превизуализации в подготовительном периоде современного кинопроизводства;
- методы и способы использования профессиональных компетенций режиссера в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей в области цифровой постановочной превизуализации в подготовительном периоде современного кинопроизводства;
- основы планирования и организации проектной деятельности режиссера в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей в области цифровой постановочной превизуализации в подготовительном периоде современного кинопроизводства;

уметь:

- организовать и осуществить деятельности продюсера в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей режиссера в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей в области цифровой постановочной превизуализации в подготовительном периоде современного кинопроизводства;

иметь практический опыт:

- использования профессиональных навыков для решения задач, которые ставит перед режиссерами развитие цифровой экономики

4. Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

ПК-1	Организация и обеспечение технологического процесса режиссера в подготовительном периоде современного кинопроизводства
------	--

5. Содержание программы

Учебно-тематический план

программы повышения квалификации

«ЦИФРОВАЯ ПОСТАНОВОЧНАЯ ПРЕВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ СОВРЕМЕННОГО КИНОПРОИЗВОДСТВА»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	2	3	4	5
1.	Раздел 1. Методика и формы работы (разработки) с цифровой превизуализацией в постановочной группе.	6	2	4
1.1.	Тема 1.1. Понятие «Цифровая производственная превизуализация». Виды превизуализаций в цифровом кинематографе.	2	2	
1.2.	Тема 1.2. Алгоритм разработки производственной превизуализации в постановочной группе. Зоны ответственности режиссера, оператора, художника. Роль продюсера.	2		2
1.3.	Тема 1.3. Организация и приемы дистанционной работы с программным обеспечением.	2		2
2.	Раздел 2. Превизуализация.	18	4	14
2.1.	Тема 2.1. Режиссерский анализ крупностей и приемов съемки в сцене.	4	2	2
2.2.	Тема 2.2. Построение статичной блокинг-диаграммы. Зонирование и пространственный анализ сцены. Заданное и формируемое постановочное пространство. Взаимодействие режиссера и	4	2	2

	художника.			
2.3.	Тема 2.3. Блокинг-диаграмма в динамике (анимированная). Кадровое пространство. Движение в постановочном пространстве актера и камеры. Взаимодействие режиссера и оператора.	2		2
2.4.	Тема 2.4. Цифровые съемочные листы. Краткое описание заполняемых полей съемочного листа в специализированных программах. Прикрепление иллюстративного материала. Режиссер и продюсер.	2		2
2.5.	Тема 2.5. Раскадровка. Производственные параметры раскадровки. Принципы записи содержания кадра, внутрикадровых монтажных переходов, межкадровых монтажных переходов и монтажных переходов между сценами. Работа режиссера и художника. Международный глоссарий терминов и графические нотации.	2		2
2.6.	Тема 2.6. Дизайн-превизуализация. Взаимодействие режиссера с художником.	2		2
2.7.	Тема 2.7. Виртуальные декорации. Взаимодействие художника с оператором. Режиссерский контроль.	2		2
3.	Раздел 3. Оценка затрат и планирование КПП по результатам цифровой превизуализации.	8	8	
3.1.	Тема 3.1. Техническая превизуализация. Сбор исходных данных.	2	2	-
3.2.	Тема 3.2. Состав и особенности оформления технической превизуализации.	2	2	-
3.3.	Тема 3.3. Использование технической превизуализации на съемочной площадке.	2	2	-
3.4.	Тема 3.4. Предварительная оценка затрат и планирование КПП.	2	2	-

	Зачет	4		
	Итог	36		

В процессе обучения демонстрируются материалы. Рассмотрение каждой темы сопровождается ответом на вопросы слушателей.

6. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
Аудитория	Лекции. Практические занятия	<ul style="list-style-type: none"> • Аудитория с мультимедийным проектором, звуковым оборудованием, экран; • Оборудование для обеспечения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. • Компьютерный класс (ауд.223) с предустановленным программным обеспечением и возможностью работы на удаленном десктопе.

7. Учебно-методическое обеспечение программы

Список учебной литературы

7.1. Основная литература:

Литература на русском языке:

1. Эйзенштейн С.М. Монтаж. – М.: Музей кино, 2000. – 588 с.
2. Кукаркин А. (составитель). Фильмы Чаплина. Сценарии и записи по фильмам. – М.: Искусство 1972. – 766 с.
3. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма. – М.: ВГИК, 2013. – 237 с.
4. Пудовкин В.Э. О киносценарии. Кинорежиссура. Мастерство киноактера. с.с. в 3 томах, т.1. – М.: Искусство, 1974. – 440 с.
5. Лоусон, Джон Говард. Фильм творческий процесс или язык и структура фильма. – М.: Искусство, 1965. – 468 с.
6. Кракауэр, Зигфрид. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974. – 423 с.
7. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1995г. 2-е издание.

Литература на английском языке:

1. Cinematography: *Image Making for Cinematographers and Directors*, by Blain Brown, /Focal Press 2-nd Edition 2012/ ISBN: 978-1-61593-166-8
2. Directing the Camera: *How Professional Directors Use A Moving Camera To Energize Their Films*, by Gil Bettman / Michael Wiese Productions 2013/ ISBN: 13 978-0-941188-10-4
3. The Filmmaker's Eye: *learning and breaking the rules of cinematic composition*, by Gustavo Mercado, /Focal Press is an imprint of Elsevier 2011/ ISBN: 978-0-240-81217-5
4. Setting Up Your Shots: *Great Camera Moves Every Filmmaker Should Know* by Jeremy Vineyard / Michael Wiese Productions, 1999/ ISBN 0-941188-73-6
5. The Visual Story: *Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media*, by Bruce Block /Focal Press is an imprint of Elsevier, 2-nd Edition, 2008/ ISBN: 978-0-240-80779-9

7.2 Дополнительная литература:

Литература на русском языке:

1. «Кино – между адом и раем», А.Н. Митта М., Астрель 2011
2. «Фильмы Чаплина. Сценарии и записи по фильмам» М., Искусство 1973г.
3. «Технология ТВ производства», Дж. Миллерсон М., Искусство 1971

Литература на английском языке:

1. Directing: *Film Techniques and Aesthetics*, by Michael Rabiger, ISBN 978-0-240-81845-0
2. Film Directing Fundamentals: *See Your Film Before Shooting*, by Nicholas T. Proferes, ISBN-13: 978-0-240-80940-3
3. 101 Things I Learned in Film School, by Neil Landau with Matthew Frederick, /Grand Central Press 2010
4. Cinematic Storytelling: *The 100 Most Powerful Film Conventions Every Filmmaker Must Know* / Michael Wiese Productions 2005
5. Grammar of the Shot by Chrictopher J. Bowen, Roy Thompson / Focal Press 3-d Edition 2013
6. From Word to Image: *Storyboarding and the Filmmaking Process*, by Marcie Begleiter/ Michael Wiese Productions, 2010
7. The Art of the Storyboard, John Hart Focal Press 2008

7.3 Интернет-ресурсы

1. <https://www.frameforge.com/>
2. <https://www.hollywoodcamerawork.com/>
3. <http://cyberfilmschool.com/>
4. <http://www.nibley.com/>
5. <https://theasc.com/>
6. <https://ascmag.com/current-issue>
7. <http://soc.org/>
8. <https://filmmakeriq.com/>
9. <https://www.raindance.org/the-7-step-film-directing-formula/>
10. <http://www.elementsofcinema.com/directing/DIRECTING.html>
11. <https://www.studentfilmmakers.com/>
12. <https://3dwarehouse.sketchup.com/>

8. Оценочные средства

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится в виде зачета на основе двухбалльной системы (зачтено/не зачтено) по итогам рассмотрения реферата, выполняемого слушателями по одной из тем предложенного перечня.

Форма зачёта – устный опрос по вопросам курса.

Контрольные вопросы для устного опроса по курсу

1. Что такое цифровая превизуализация? Как современная форма режиссерской и операторской разработки связана с цифровой превизуализацией? Назовите зоны ответственности членов постановочной группы. Какие обязанности при разработке превизуализации у каждого из них?
2. Что такое «зонирование пространства»? Приведите примеры образного и функционального зонирования.
3. Что такое «блокинг-диаграмма». Для чего она необходима? Принципы разработки блокинг-диаграммы в специализированном программном обеспечении “Shot Designer”. Статичная и анимированная блокинг-диаграмма.
4. Зачем нужен съемочный лист? Как он формируется чем отличается от раскадровки? Как сформировать съемочный лист с использованием специализированного программного обеспечения “Shot Designer”?

5. Что такое «цифровая раскадровка»? В чем особенность ее разработки? Какие программные средства и приемы используются при создании изображения для иллюстрации ключевых кадров?
6. Как описать ключевые кадры и межкадровые переходы при внутрикадровом монтаже?
7. Что такое «графические нотации»? Как они работают в раскадровке?
8. Что такое «динамическая трансформация» мизансцены?
9. Что такое «виртуальная съемочная площадка»? Какими изобразительными средствами она реализуется?