

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
М.А. Сакварелидзе
(подпись)

« 17 » ноября 2021 г.

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**«НЕЛИНЕЙНОЕ МИЗАНСЦЕНИРОВАНИЕ: ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА
РАБОТЫ РЕЖИССЕРА ЦИФРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА»**

Москва – 2021

Программа повышения квалификации: «НЕЛИНЕЙНОЕ
МИЗАНСЦЕНИРОВАНИЕ: ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА РАБОТЫ РЕЖИССЕРА
ЦИФРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА»

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 нелинейного мезансценирования в подготовительном периоде современного кинопроизводства.

Задачи реализации программы:

- расширение диапазона теоретических знаний и практических навыков слушателей в области нелинейного мезансценирования в современном кинопроизводстве;
- формирование умения идентификации и классификации проблем в области нелинейного мезансценирования в современном кинопроизводстве;
- освоение слушателями методик, технологий и приемов в области нелинейного мезансценирования в современном кинопроизводстве.

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 области нелинейного мезансценирования в современном кинопроизводстве;
- методы и способы использования профессиональных компетенций режиссера в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей в области нелинейного мезансценирования в современном кинопроизводстве;
- основы планирования и организации проектной деятельности режиссера в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей в области нелинейного мезансценирования в современном кинопроизводстве;

уметь:

- организовать деятельность режиссера в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей в области нелинейного мезансценирования в современном кинопроизводстве;

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 нелинейного мезансценирования в современном кинопроизводстве
------	--

5. Содержание программы
Учебно-тематический план
 программы повышения квалификации
«НЕЛИНЕЙНОЕ МИЗАНСЦЕНИРОВАНИЕ: ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА
РАБОТЫ РЕЖИССЕРА ЦИФРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	2	3	4	5
1.	Раздел 1. Три составляющих экранного пространства. Приемы формирования и методы работы.	4	4	
1.1.	Тема 1.1. Понятия «театральная» и «киномизансцена». Сходства и отличия.	1	1	
1.2.	Тема 1.2. Опорные точки мизансцены и ключевые кадры. Международный глоссарий терминов и графические нотации.	1	1	
1.3.	Тема 1.3. Пространственный фактор. Заданное и формируемое постановочное пространство.	2	2	
2.	Раздел 2. «Нелинейный» и «линейный» методы построения выразительной киномизансцены.	14	2	12
2.1.	Тема 2.1. Драматургия постановочной сцены и выразительность мизансцены. Принципы организации экранного пространства. Зрительское восприятие организованного пространства.	1	1	
2.2.	Тема. 2.2. Мизансценирование на камеру. Постановочное пространство: принципы и приемы его организации. Взаимодействие режиссера и художника. Управление вниманием зрителя.	1	1	
2.3.	Тема. 2.3. Мизансценирование на камеру. Пространства кадра. Базовые правила статичной и динамичной композиции при построении мизансцены на камеру. Принципы и	2		2

	приемы организации кадрового пространства и практика их применения. Взаимодействие режиссера и оператора. Управление вниманием зрителя.			
2.4.	Тема 2.4. «Линейный»/«нелинейный» подход к построению к/мизансцены. Последовательность и параллельность.	2		2
2.5.	Тема 2.5. Буквенные паттерны в диалоговых сценах. “Г”-паттерн. Внутренние и внешние углы.	2		2
2.6.	Тема 2.6. Мизансцены для трех и более персонажей. Буквенные паттерны “А”, “L”, “U”, “U”.	2		2
2.7.	Тема 2.7. Динамическая трансформация сцены на основе буквенных паттернов.	2		2
3.	Раздел 3. Движение на экране. Внутрикадровый монтаж. Переходы между сценами.	6	2	4
3.1.	Тема 3.1. Три типа движения в экранном пространстве. Правила мотивации движения камеры. 5 задач мастер-шота в движении.	2	2	
3.2.	Тема 3.2. Основы хореографии для камеры и актера. Продольное, поперечное и круговое движение. Мизансцена в движении.	2		2
3.3.	Тема 3.3. Основы хореографии для камеры и актера. Зонирование пространства движением камеры. Модели построения мастер-планов в движении.	2		1
4.	Раздел 4. Приемы выразительного мизансценирования в решениях драматургических задач.	8	2	6
4.1.	Решение драматургических задач в разговорных сценах.	3	1	2
4.2.	Нестандартные решения для стандартных ситуаций. Динамическое воздействие.	3	1	2
4.3.	Решение драматургических задач в динамичных мастер-шотах.	2		2

	Зачет	4		
	ИТОГО	36	10	22

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 «ключевой кадр»? Дайте характеристику, опишите назначение и особенности работы с ключевым кадром в цифровой превизуализации. Определения и функции.
2. Что такое «зонирование пространства»? Приведите примеры образного и функционального зонирования.
3. Какие типы движения на экране вы знаете и как они связаны с драматургическими задачами? Определения и функции.
4. Какие особенности построения и принципы показа мизансцены в границах кадрового окна вы знаете? Приведите примеры. Проанализируйте.
5. Что такое сюжетно-композиционный и зрительный центры экранной композиции в постановочном кинематографе? Как связаны доминирующие линии композиции, художественный образ и

- внутрикадровые соотношения объектов с драматургическими задачами?
6. Как распределяется зрительское внимание в плоскости изображения на экране? Как «правило третей» применяется для управления зрительским вниманием?
 7. Как баланс изображения влияет на динамику композиции?
 8. Что такое мизансцена? Чем похожи и чем отличаются театральная мизансцена и киномизансцена? Какие принципы заложены в основе построения киномизансцены? Как драматургия киноповествования связана с принципами построения постановочной сцены?
 9. Что такое постановочное пространство? Какие типы постановочного пространства вы знаете?
 10. Назовите три составляющих экранного пространства. Поясните на примерах.
 11. Что такое пространство кадра? Назовите главные принципы организации пространства кадра. Как управлять вниманием зрителя?
 12. Что такое «буквенные паттерны»? Какие схемы работы и принципы использования паттернов в построении киномизансцены вы знаете?
 13. Как организовать пространство кадра, при работе с групповыми и массовыми сценами, используя буквенные паттерны? Как найти выразительное решение для мизансцены на основе буквенных паттернов? Приведите примеры из фильмов, построив блокинг-диаграммы в Shot Designer
 14. Что такое «трехточечная расстановка» камеры? Какие схемы расстановки вы знаете? Что такое «серая зона»? Правило 30°? Как сформулировать и как работает «правило лево-право» - “L-R”?
 15. Что такое «внутренние и внешние углы»? Как это понятие связано с расстановкой камер и буквенными паттернами?
 16. Что такое «круг действия»? Для чего и как круги действия используются при построении киномизансцены? Какие типы и приемы работы с кругами действия вы знаете?
 17. Какие виды движения на экране вы знаете? Как они связаны с правилами мотивации движения?

18. Что такое «хореография для танца камеры и актера»? Как работает «мастер-план» в движении? Перечислите все задачи, которые он должен выполнять.
19. Какие правила хореографии используются при построении мизансцены на основе продольного и кругового движений?
20. Какие приемы хореографии используются в постановке диалоговых мизансцен для выразительного показа эскалации напряженности?
21. Какие приемы хореографии используются в постановке диалоговых мизансцен для выразительного раскрытия интриги?
22. Какие приемы хореографии для выразительного решения мизансцены в сцен преследования, драки, погони вы знаете?
23. Какие приемы хореографии, используемые в постановках мизансцен появления и ухода персонажа вы примените в драматических сценах? Комедийных? Ужасов? Детективных? Мелодраматических?
- 24.