

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) М.А. Сакварелидзе

«31» января 2022 г.

**ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

«Визуальное решение фильма: история и современность»

Москва – 2022

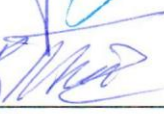
Программа повышения квалификации: «Визуальное решение фильма: история и современность»

Составители Горопыгина М. Ю.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по техническим вопросам Попеску В.Г.

Декан сценарно-киноведческого факультета Марусенков В.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 23 августа 2017 г. № 820 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 55.05.05 Киноведение" (Зарегистрировано в Минюсте России 14 сентября 2017 г. N 48171)

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 и освоение истории мирового кино в контексте современного мира.

Задачи реализации программы:

- расширение диапазона теоретических знаний и практических навыков слушателей в области визуального решения фильма;
- формирование умения идентификации и классификации проблем в области визуального решения фильма;
- освоение слушателями методик, технологий и приемов в области визуального решения фильма

3. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

- особенности визуального решения фильма;

уметь:

- использовать алгоритмы построения карьеры в сфере кино и сериального производства;

иметь практический опыт:

- использования профессиональных навыков для решения задач управления творческими кадрами

4. Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

ПК-1	Способен использовать на практике методы и приемы визуального решения фильма
------	--

5. Содержание программы

Учебно-тематический план

программы повышения квалификации

«Визуальное решение фильма: история и современность»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия

1	Вводная лекция: цели и задачи курса. ЛЮМБЕРЫ!, 2015, Тьерри Фремо	2	2	-
2	Эрвин Панофский об искусстве кино. НАВИГАТОР, 1924, Бастер Китон	2	2	-
3	Иконологическая традиция и интерпретация фильма. ОКНО ВО ДВОР, 1956, Альфред Хичкок	2	2	-
4	История ужаса и история любви: намеки, аналогии и детали изобразительного решения фильма. НОСФЕРАТУ, 1922, Ф.В.Мурнау и ДРАКУЛА, 1992, Ф.Ф.Коппола	2	2	-
5	Импрессионизм, экспрессионизм и авангард: кинематограф в контексте художественных поисков. БЕРЛИН, СИМФОНИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА, 1927, Вальтер Руттманн	2	2	-
6	«Метрополис» Ф. Ланга как первый художественный блокбастер. Образ города и его значение в сюжете фильма. МЕТРОПОЛИС, 1927, Фриц	2	2	-

	Ланг			
7	Роль костюма в образе героини и в сюжете фильма: политика, мелодрама и комедия. ЦИРК, 1936, Григорий Александров, НИНОЧКА, 1939, Эрнст Любич	2	2	-
8	Изобразительное решение, фабула и сюжет в историческом байопике. ГРАЖДАНИН КЕЙН, 1941, Орсон Уэллс, МАНК, 2020, Дэвид Финчер	2	2	-
9	Неореализм как метод и стиль изображения. ОДЕРЖИМОСТЬ, 1943, Лукино Висконти, ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ, 1946, Тэй Гарнетт	2	2	-
10	Эрик Ромер и классическая традиция: цитаты из живописи и живописные приемы. МАРКИЗА ФОН О., 1976, Эрик Ромер и КОЛЕНА КЛЭР, 1970, Эрик Ромер	2	2	-
11	Политическая аллегория и изобразительное решение фильма. ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ, 1975, Милош	2	2	-

	Форман			
12	Питер Гринуэй об отношениях кино и живописи. КОНТРАКТ РИСОВАЛЬЩИКА, 1982, Питер Гринуэй	2	2	-
13	Заимствование изобразительного мотива и его роль в сюжете и содержании фильма. СИЯНИЕ, 1980, Стэнли Кубрик и НАЧАЛО, 2010, Кристофер Нолан	2	2	-
14	Классика кинематографа и классическая живопись в произведениях Билла Виолы. ДЕВЯТЬ ПОПЫТОК ДОСТИЧЬ БЕССМЕРТИЯ, 1996, Билл Виола	2	2	-
15	Определение жанра и роль живописи в сюжете фильма МЕЛАНХОЛИЯ, 2012, Ларс фон Триер	2	2	-
16	Байопик о художнике: сюжет и изобразительное решение. РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА, 2018, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк	2	2	-
17	Работа с изображением: коллаж, монтаж и движение. 24 КАДРА, 2018, Аббас Киаростами и КНИГА	2	2	-

	ОБРАЗОВ, 2018, Жан-Люк Годар			
	Аттестация	2	-	-
Итого		36	34	

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:

- Беленький И. Лекции по всеобщей истории кино. – М., 2008
- Зайцева Л. Становление выразительности в российском дозвуковом кинематографе. М., ВГИК, 2013
- Зайцева Л. Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы): монография. — М.; СПб.: Нестор-История, 2017
- История зарубежного кино (1945-2000). Учебник. – М.; И90 Прогресс-Традиция, 2005
- Садуль Ж. Всеобщая история кино. М. 1982.

7.2 Дополнительная литература:

- Базен, А. «Что такое кино?» Сборник статей. / А.Базен – М.: Искусство, 1972.
- Балаш, Б. «Дух фильма» / Пер. с нем. Надежды Фридланд. / Б.Балаш. – М.: «Художественная литература», 1935.
- Балаш, Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. / Б.Балаш М.: Прогресс, 1968.
- Вайсфельд, И. «Кино как вид искусства». М.: «Знание», 1983.
- Вартанов, А. «Четвертый род литературы» (К спорам об эстетической природе кинодраматургии) // «Экранные искусства и литература: Звуковое кино». М.: «Наука», 1994.
- Вартанов, А. «Метаморфозы авторского начала: сценарист, режиссер, зритель» // «Экранные искусства и литература: Современный этап». М.: «Наука», 1994. -
- Габрилович, Е.И. Кино и литература. / Е.И.Габрилович. – М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1965.
- Ждан, В. Н. «Эстетика экрана и взаимодействие искусств». М.: «Искусство», 1987.
- Зайцева, Л.А. Выразительные средства кино. / Л.А.Зайцева – М., ВГИК 1971.
- Мильдон, В.И. Другой Лаокоон, или О границах кино и литературы: эстетика экранизации. / В.И.Мильдон.— М.: РОССПЭН, 2007.
- Разлогов, К. Э. «Проблема трансформации повествований» // «Вопросы философии».2, 1979.
- Тынянов, Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. / Тынянов Ю.Н. – М.: Наука, 1977.
- Шкловский, В. О теории прозы. / Шкловский В. – М., 1983.
- Эйзенштейн, С.М. Монтаж – М.: Музей кино. Эйзенштейн – центр, 2000.
- Эйзенштейн, С.М. "Привлекательность интриги и магия бессюжетности" // С.М. Эйзенштейн Метод. / С.М.Эйзенштейн. – М.: Эйзенштейн – Центр, 2002.
- Эйхенбаум, Б.М. Поэтика кино : Перечитывая "Поэтику кино" Под общ. ред. Р.Д. Копыловой. / - 2-е изд. / Б.М.Эйхенбаум.- СПб. : РИИИ, 2001.
- Эко, У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. / У.Эко – СПб, Symposium, Москва, издательство рггу, 2005.

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. Аталанта , 1934, реж. Ж. Виго
2. Великая иллюзия, 1937, реж. Ж. Ренуар
3. Набережная туманов, 1938, реж. М. Карне
4. Гражданин Кейн , 1941, реж. О. Уэллс
5. Рим- открытый город, 1945, реж. Р. Росселлини
6. Третий человек, 1949, реж. К. Рид
7. Сансет Бульвар, 1950, реж. Б. Уайлдер
8. Расемон, 1950, реж. А. Куросава
9. Самая красивая, 1952, реж. Л. Висконти
10. Дорога, 1954, реж. Ф. Феллини
11. Четыреста ударов, 1959, реж. Ф. Трюффо
12. Сладкая жизнь, 1960, реж. Ф. Феллини
13. На последнем дыхании, 1960, реж. Ж.Л. Годар
14. Виридиана, 1961, реж. Л. Бунюэль
15. Затмение, 1962, реж. М. Антониони
16. Беспечный ездок, 1969, реж. Д. Хоппер
17. Смерть в Венеции, 1971, реж. Л. Висконти