

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)

« 31 » января 2022 г.

**ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

**«Реконструкция художественного пространства на
киноэкране»**

Москва – 2022

Программа повышения квалификации: «Реконструкция художественного пространства на киноэкране»

Составитель _____ Марусенков В.В.

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 реконструкции художественного пространства на киноэкране.

Задачи реализации программы:

- расширение диапазона теоретических знаний и практических навыков слушателей в области реконструкции художественного пространства на киноэкране;
- формирование умения идентификации и классификации проблем в области реконструкции художественного пространства на киноэкране;
- освоение слушателями методик, технологий и приемов в области реконструкции художественного пространства на киноэкране

3. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

- особенности реконструкции художественного пространства на киноэкране;

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 реконструкции художественного пространства на киноэкране
------	--

5. Содержание программы

Учебно-тематический план

программы повышения квалификации

«Реконструкция художественного пространства на киноэкране»

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

				занятия
1	Роль и место интерпретаций сюжетов в истории мирового кинопроцесса. Основные понятия и термины.	1	1	-
2	Первые опыты реализации на экране художественных образов.	1	1	-
3	Роль экранизаций литературной классики в процессе зарождения национального кинематографа Российской империи.	2	2	-
4	Роль звука в художественном воплощении образов литературы и иных искусств.	2	2	-
5	Композиция фильма-интерпретации и его сценарной основы.	2	2	-
6	Сюжет фильма, как реализация замысла автора интерпретатора.	2	2	-
7	Персонаж, характер и образ. Иерархичность понятий.	2	2	-
8	Образ фильма.	2	2	-
9	Классификация фильмов экранизаций	2	2	-
10	Взаимоотношения кино и	2	2	-

	литературы и иных искусств.			
11	Влияние видов искусств на становление киновыразительности.	2	2	-
12	Идея фильма.	2	2	-
13	Влияние киноинтерпретаций на развитие художественно-эстетической среды общества.	2	2	-
14	Создание кинопроизведения на основе литературного источника.	2	2	-
15	Особенности экранизации драматического произведения.	2	2	-
16	Байопики. Фильмы на основе реальных событий. Ремейки.	2	2	-
17	Методика работы с литературным текстом при создании и редактировании фильмов-экранизаций.	2	2	-
18	Роль автора-интерпретатора в создании образа произведения.	2	2	-
	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. Назовите имена изобретателей кинематографа?
2. Где и когда состоялись первые публичные киносеансы?
3. В каком городе фактически зародилась итальянская кинематография?
4. По чьей инициативе и когда в Германии был создан киноконцерн УФА?
5. Почему Голливуд возник в окрестностях Лос-Анджелеса?
6. Что ввёл в практику кинематографа Томас Инс?
7. Какое направление в немецком кино 1-ой половины 1920- гг. стало наиболее ярким?
8. С какой целью в США была учреждена вручаемая с 1929 г. премия «Оскар»?
9. Почему кинематограф не мог оставаться беззвучным, каким создали его изобретатели?
10. Какой фильм принёс в 1930-е гг. международную известность Александру Корде?
11. Какой фильм принёс в 1930-е гг. международную известность Александру Корде?
12. В какой стране впервые начали выпускаться фильмы «колониального жанра»?
13. В какой стране начинал кинематографическую карьеру Альфред Хичкок?
14. К какому направлению французского «Авангарда» принадлежит фильм Луиса Бюньюэля «Андалузский пёс»?
15. Какое направление получило развитие в кино Великобритании в годы Второй мировой войны?
16. Какой антифашистский фильм в 1940 г. создал Чарлз Чаплин?