

Аннотации рабочих программ дисциплин по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки «Кинорежиссура» с присвоением квалификации «Кинорежиссер».

№ № п/п	Названия учебных дисциплин и курсов ДОП СП	Компоненты базовой структуры знания	Компетенции
1	2	3	4
1.	Кинорежиссура	<p>Тематическое содержание курса Тема 1. Кинорежиссура как область профессиональной и творческой деятельности. Рождение профессии. Краткая история ее становления. Роль кинорежиссера в создании кино- и телефильма. Режиссер - творец и организатор, интерпретатор и сочинитель. Авторское в творчестве режиссера. Режиссер - руководитель производственно-творческого коллектива - съемочной группы. Режиссер кино, театра и телевидения - сходства и различия. Режиссура кино на современном этапе развития киноискусства. Влияние новых технологий на творчество режиссера. Специфические особенности кино-, теле- и видеопроизведения. Кинообраз.</p> <p>Тема 2. Режиссерский замысел - основа создания эстетического и смыслового единства фильма. Определение режиссерского замысла. Примеры режиссерского замысла в театре, кино и телевидении. Источники формирования режиссерского замысла. Этапы формирования режиссерского замысла. Критерии оценки режиссерского замысла.</p> <p>Тема 3. Режиссерское решение. Определение режиссерского решения. Примеры режиссерского решения в театре,</p>	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-8 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7

кино и телевидении. Определение темы фильма. Определение идеи фильма. Определение стилевых особенностей фильма. Определение жанра фильма. Режиссерская трактовка образов - характеров. Понятие «авторское кино».

Тема 4. Формализация замысла.

Задача последовательной формализации замысла. Предвидение формализации замысла. Объективные, субъективные и производственные критерии. Сценарная заявка. Сценарный синопсис. Сценарное либретто. Литературный сценарий. Киносценарий. Объект съемки - качественная характеристика места действия. Выбор объекта съемки. Режиссерский сценарий. Условные обозначения. Драматургическая и монтажная композиции. Постановочный проект фильма. Производственные требования. Порядок разработки и утверждения. Календарно-постановочный план. Генеральная смета. Фото-, кино- и видеопробы. Эскизы декораций, костюмов и гримов. Классификация реквизита. Поиск и изготовление реквизита. Объективно-техническая разработка.

Тема 5. Этапы работы над производством аудиовизуального произведения.

Подготовительный период. Съемочный период. Монтажно-тонировочный период. Перезапись фильма. Печать эталонной копии фильма. Монтажные листы. Структура фильмопроизводящей студии, ее основные отделы, цеха. Съемочная группа, ее состав, распределение рабочих функций. Работа режиссера-постановщика, оператора-постановщика, художника-постановщика, звукорежиссера и исполнительного продюсера в подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном периоде.

Тема 6. Композиционная организация аудиовизуального произведения.

Композиция сюжета.

Событие. Событийный ряд. Сюжет. Фабула. Единое и завершенное действие. Драматургический конфликт и его виды. Логика развития конфликтов. Особенности диалога в кино. Кинематографическая ремарка, ее виды. Соотношение элементов действия. Ритм и аритмия повествования. Динамика развития мысли в сюжете. Сюжет и характер, их взаимосвязь.

Композиция характеров.

Образ, характер, роль - тождество и различие этих понятий. Диалог. Монолог. Внутренний монолог. Закадровый монолог. Закадровый текст. Молчание.

Реализация режиссерского замысла через творчество актера. Актерский ансамбль фильма. Особенности творчества киноактера - невозможность последовательного проживания роли. Актер в главной роли. Актер в эпизоде. Этапы работы над ролью. Метод физических действий. Импровизация. Дубли и варианты. Работа режиссера-постановщика с исполнителями эпизодических ролей, массовых сцен. Особенности и методы работы с неактером, с детьми, с животными.

Композиция изображения.

Соотношение: человек и среда. Мизанкадр. Свет. Цвет. Тональность. Ритм сменяющихся планов. Локальная и сквозная композиция изображения. Определение изобразительного решения фильма в целом и каждого эпизода в отдельности.

Композиция звука.

Звуковой образ. Конструирование стиля, лейтмотив, песня, инструментовка,

симфоническая музыка, электронная музыка, цитата. Музыкальные жанры в кино. Музыкальный клип. Музыкальная обработка реальных шумов. Функция тишины в кино. Слово в кино, в театре, на телевидении. Тональность, высота, тембр как речевые характеристики персонажей. Контрапункт слова и действия, слова и изображения, музыки и изображения, шумов и изображения. Озвучание (тонировка). Работа с композитором.

Классификация сцен.

Однокадровая сцена. Моно сцена. Парная сцена. Групповая сцена. Массовая сцена.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

осознавать кинорежиссуру как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-, видео- и телефильма и как руководство коллективным творческим процессом; историю развития и особенности современного кинематографа и телевидения; жанры и стили; литературный и постановочный сценарий; режиссерская экспликация; основные этапы реализации режиссерского замысла; организацию предкамерного пространства (мизансцена и мизанкадр); комплексы выполняемых работ на всех технологических периодах производства фильма; монтаж как систему специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность; функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала; профессиональную этику режиссера.

уметь:

производить всесторонний анализ драматургического материала для формирования и воплощения

		<p>режиссерского замысла; критически оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного режиссерского решения, всесторонне анализировать концепции драматурга, оператора, звукорежиссера, художника при создании аудиовизуального произведения, обеспечивая тем самым принятие единственно верных творческо-производственных решений, направленных на создание высококультурного кино- или телепродукта; обеспечить реализацию принятой творческой концепции через применение всех доступных средств экранной выразительности, в сотрудничестве со всеми членами творческого коллектива; реализовать замыслы всех участников творческого коллектива в единое целое – аудиовизуальное произведение.</p> <p><u>владеть:</u> методами анализа и оценки литературных произведений; навыками аналитической деятельности при создании аудиовизуального произведения; умением оценивать и принимать готовый аудиовизуальный продукт.</p>	
2.	Работа режиссера с актером	<p>Содержание дисциплины.</p> <p>Тема 1. Работа над литературной первоосновой Педагогический выбор отрывков из литературных произведений, пьес, исходя из индивидуальности каждого студента.</p> <p>Тема 2. Застольный период работы Разбор, предлагаемые обстоятельства. Событийный ряд. Сверхзадача и задача. Взаимоотношение персонажей. Сквозное действие.</p> <p>Тема 3. Работа над отрывками Работа над отрывками осуществляется в соответствии с методикой разбора, применяемый в застольный период работы, с конкретным материалом по отрывкам.</p>	ПКО-1

Тема 4. Воплощение через актеров полноценных образов «Я» в предлагаемых обстоятельствах роли.

Тема 5. Включаются все элементы актерского мастерства, освоенные в учебном процессе.

Умение распределиться в логической действенной последовательности роли по всей пьесе. Умение держать перспективу, создавая через образ полноценную жизнь человеческого духа.

Тема 6. Работа над сценарием

Работа на съемочной площадке предваряется также как и на сценической площадке работой над сценарной основой с применением методики действенного анализа. Подходы корректируются в зависимости от данного материала и конкретной режиссерской задачи с учетом специфики работы актера перед камерой (фрагментарность работы, смена планов, ракурсов, режима и т.д.).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

психофизический механизм творчества актера; средства актерской выразительности и способы перевоплощения в образ; специфику работы с актером на съемочной площадке;

уметь:

профессионально ставить творческие задачи перед актером; использовать психофизические данные актера в соответствии с собственным замыслом; воплощать свой творческий замысел через мизансценирование; вскрывать через действенный анализ сквозное действие персонажей;

владеть:

методологией воплощения собственного замысла через актера.

3.	Кинодраматургия	<p>Тематическое содержание курса</p> <p>Тема 1. Киноискусство и кинодраматургия. Своеобразие киноискусства и роль кинодраматургии. Кинодраматургия – новая область литературы, «литературы для кино». Сюжетная организация аудиовизуального произведения. Понятие сюжетного и несюжетного текста. Произведение драматургии как модель становления новой реальности.</p> <p>Тема 2. Характеристика современного сценария. Сценарий – основа фильма. Произведение драматургии как художественная модель мира. Эмоциональный строй киносценария. Понятие модуса художественности. Основные этапы формирования сценария, варианты. Виды сценарной записи. Ремарка. Диалог. Закадровый текст.</p> <p>Тема 3. Тема, идея, материал, авторский замысел сценария. Художественный конфликт как источник сюжетной динамики. Строение сюжета. Драматическое событие и драматическая ситуация. Определение сюжета. Понятие сюжетной схемы. Четыре цикла Борхеса. Некоторые устойчивые сюжетные схемы. Циклическое время в сюжете фильма. Тема произведения драматургии. Идея фильма как динамическое понятие.</p> <p>Тема 4. Образ человека, характер в сценарии. Герой в сюжете произведения драматургии. Цель и желание героя. Фабула фильма. Логлайн.</p> <p>Тема 5. Композиция и сюжет сценария. Драматический конфликт. Этапы развития конфликта. Завязка, развитие, кульминация и развязка конфликта. Трехактная структура произведения драматургии. Сюжет и фабула. Понятие сюжетной схемы. Четыре цикла Борхеса. Некоторые устойчивые сюжетные схемы. Циклическое время в сюжете фильма. Композиция фильма. Проблемы</p>	ОПК-4; ПКО-1; ПКО-4; ПКО-5
----	-----------------	--	-------------------------------------

композиции. Элементы композиции. Сцена и эпизод. Понятие сцены и эпизода. Драматургия эпизода фильма. Виды сценарной записи. Ремарка. Основные этапы формирования сценария, варианты.

Тема 6. Жанры в кино. Жанровые системы современного кинематографа. Канонические жанры в кинематографе. Кинокомедия как кинематографический жанр: герой кинокомедии; конфликт кинокомедии; мир кинокомедии - эрос и танатос. Мелодрама как кинематографический жанр: герой, антагонист; особенности конфликта.

Тема 7. Проблемы экранизации. Экранизация литературного произведения. Повествование. Историческая реальность в сюжете фильма. Исторический фильм. Байопик.

Тема 8. Особенности работы драматурга над сериалами.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества, как новый род литературы, предназначенный для экранного воплощения; основные этапы становления кинодраматургии и сценарной формы; сценарий и фильм; тема, фабула, сюжет, композиция киносценария; драматический конфликт и характер в киносценарии; сцена и эпизод; элементы киносценария; жанры кинодраматургии;

основы мастерства драматурга, хорошо разбираться в основных понятиях и терминах, понимать методы анализа литературного произведения;

уметь:

всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного литературного произведения, понимать какие темы и проблемы волнуют общество,

		<p>предварительно оценивать постановочную сложность проекта на основе того или иного литературного произведения;</p> <p>владеть: методами анализа и оценки литературных произведений.</p>	
4.	Операторское мастерство	<p>Тематическое содержание курса</p> <p>Тема 1. Настройка камеры при различных уровнях освещенности.</p> <p>Тема 2. Настройка камеры при различной цветной температуре освещения снимаемого объекта.</p> <p>Тема 3. Специфика ручного и автоматического режима съемки.</p> <p>Тема 4. Выбор дополнительных аксессуаров для камеры: штатив, накамерный свет, объективы, фильтры и т.д.</p> <p>Тема 5. Подготовка камеры к съемке.</p> <p>Тема 6. Практика съемки со штатива.</p> <p>Тема 7. Практика съемки ручной камерой.</p> <p>Тема 8. Практика фокусировки.</p> <p>Тема 9. Съемка с трансфокатором.</p> <p>Тема 10. Съемка панорам со статичной камерой.</p> <p>Тема 11. Практика самостоятельной съемки на натуре.</p> <p>Тема 12. Практика самостоятельной работы в интерьере.</p> <p>Тема 13. Работа с оператором в связке.</p> <p>Тема 14. Работа с оператором дискретно.</p> <p>В результате изучения дисциплины обучающийся должен:</p> <p>знать: основы мастерства оператора, хорошо разбираться в основных понятиях и терминах; роль оператора-постановщика в пластической реализации драматургического материала и режиссерского замысла; основные выразительные средства операторского искусства: свето-тональная и колористическая композиция, крупность</p>	<p>ОПК-4; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-5; ПКО-6</p>

		<p>плана, ракурс, движение камеры; изобразительные спецэффекты; павильонные и натурные съемки; понимать методы анализа концепции и стилистики операторского видения создания аудиовизуального произведения;</p> <p>уметь: всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного операторского решения; обеспечить принятие единственно верных производственных решений, направленных на создание высококультурного произведения аудиовизуального произведения;</p> <p>владеть: умением оценивать и принимать готовый аудиовизуальный продукт.</p>	
5.	Звукорежиссура	<p>Тематический план:</p> <p>Тема 1. История и основы вычислительной техники</p> <p>Тема 2. Современный компьютер, как основа записи и обработки аудио и видеоинформации</p> <p>Тема 3. Системный блок компьютера, центральный процессор, системная шина, диагностика компьютера</p> <p>Тема 4. Элементы памяти (RAM, ROM), кеш память, история применения компьютеров в технологиях обработки звука и видео</p> <p>Тема 5. Видеосистема компьютера, мониторы, настройки видеосистемы</p> <p>Тема 6. Понятие об операционных системах Win, MAC OS, сторонних ОС</p> <p>Тема 7. Жесткие диски, CD, DVD, прочие носители информации</p> <p>Тема 8. Построение звуковых рабочих станций на базе компьютера</p> <p>Тема 9. Внутренние и внешние звуковые интерфейсы</p> <p>Тема 10. Работа с видеоизображением. Вывод видеоизображения на отдельный монитор</p>	<p>ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-5</p>

Тема 11. Форматы звуковых файлов.

Описание и применение

Тема 12. Обмен информацией между компьютерами. Основы построения сетей

Тема 13. Хранение больших объемов информации. Raid –массивы

Тема 14. Безопасность хранения информации. Ограничение доступа к информации

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

основы мастерства звукорежиссера как участника коллективного процесса создания фильма; звукозрительный экранный образ; способы сочетаний звука и изображения; творческие аспекты деятельности звукорежиссера; синхронная запись актерских сцен; озвучивание; запись музыки и шумов, звуковой монтаж фонограммы; перезапись фильма и изготовление исходных материалов; музыка и кино; проблема взаимодействия двух видов искусств: музыки и кинематографа; способы введения музыки в кадр; функции сюжетно-мотивированной внутрикадровой и закадровой музыки в аудиовизуальном производстве; концепцию синхронности и асинхронности изображения и звука в аудиовизуальном производстве;

уметь:

хорошо разбираться в основных понятиях и терминах, понимать методы анализа концепции и стилистики звукорежиссерского видения создания аудиовизуального произведения; всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного решения звукорежиссера, обеспечить принятие единственно верных производственных решений, направленных на создание высококультурного произведения аудиовизуального произведения;

		<p><u>Владеть:</u> умением контролировать реализацию концепции звукорежиссера при создании аудиовизуального произведения; анализировать и оценивать ее положительные и отрицательные стороны; навыками принятия единственно верных решений для создания высококультурного аудиовизуального произведения.</p>	
6.	Мастерство художника фильма	<p>Тематический план: Тема 1. Творчество Л.Ю. Нови Тема 2. Творчество О.С. Кручининой Тема 3. Отличие театрального костюма от костюма в кино Тема 4. Единство общего и крупного планов в кинематографе Тема 5. Военный костюм и форменная одежда в кино Тема 6. Обсуждение эскизов в постановочном коллективе и утверждение эскизов режиссером Тема 7. Изготовление образцов типовых костюмов для массовых сцен Тема 8. Работа с закройщиком во время примерки Тема 9. Выполнение постановочного замысла выбранного произведения Тема 10. Решение образов героев, композиции их костюмов Тема 11. Раскрытие драматургии замысла средствами арсенала художника фильма по костюмам Тема 12. Разработка характеров героев в их драматургическом развитии. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:</p> <p><u>знать:</u> основы мастерства художника фильма как автора изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения; основные функции и выразительные средства художника-</p>	ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5

		<p>декоратора, художника по костюмам, художника-гримера;</p> <p>уметь: хорошо понимать методы анализа концепции и стилистики художественного видения создания аудиовизуального произведения; осуществлять выбор мест натуральных съемок; контролировать организацию предкамерного пространства; всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного решения художника; обеспечить принятие единственно верных производственных решений направленных на создание высококультурного кино- и телепроизведения;</p> <p>владеть: умением контролировать реализацию концепции художника – постановщика, анализировать и оценивать ее положительные и отрицательные стороны; навыками принятия единственно верных решений для создания высококультурных аудиовизуальных произведений.</p>	
7.	Монтаж	<p>Содержание дисциплины. Тема 1. Докинематографический монтаж. Тема 2. Развитие монтажных принципов в немом кино. Тема 3. Выразительные средства монтажа – кадр, крупность, ракурс. Тема 4. Возникновение монтажной теории. Тема 5. Общая структура фильма: эпизод, монтажная фраза, сцена, мизансцена. Тема 6. Виды и формы монтажа. Тема 7. Зарождение первой Новой волны во французском кинематографе. Тема 8. С.Эйзенштейн: интеллектуальный монтаж. Тема 9. Дистанционный монтаж. Тема 10. Появление звука в кино. Тема 11. Звукозрительный контрапункт монтажа. Тема 12. Звуковое решение фильма.</p>	ОПК-4; ПКО-1; ПКО-3; ПКО-5

Тема 13. Синхронная запись и монтаж синхронных фонограмм.

Тема 14. Новые тенденции в монтаже периода неореализма.

Тема 15. Использование панорамной съемки.

Тема 16. Субъективная камера, съемка с движения.

Тема 17. Монтаж в авторском кино.

Тема 18. Тенденции монтажа в современном кино и на телевидении.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

осознавать монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое, идейно-художественное целое – фильм; как систему специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность, как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров; монтаж межкадровый и внутрикадровый, мизанкадр;

эволюция монтажных форм и стилей; основные методы осуществления и проведения монтажа; механизмы создания монтажного ряда; приемы и теории монтажа; монтаж и драматургия фильма; звуковой монтаж; принципы видеомонтажа

уметь:

направить и обеспечить реализацию принятой творческой концепции фильма через применение определенных механизмов и приемов монтажных решений

владеть:

сравнительным анализом монтажных решений;

навыками и представлением об изменении монтажного ряда, при применении того или иного монтажного приема; умением

		оценивать и принимать готовый аудиовизуальный продукт.	
8.	Организация кинопроизводства	<p>Тематический план:</p> <p>Тема 1. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства</p> <p>Тема 2. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства</p> <p>Тема 3. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма</p> <p>Тема 4. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.</p> <p>Тема 5. Продюсерский проект.</p> <p>Тема 6. Постановочный проект фильма.</p> <p>Тема 7. Планирование фильмопроизводства.</p> <p>Тема 8. Съёмочная группа. Особенности формирования.</p> <p>Тема 9. Подготовка съёмочных объектов.</p> <p>Тема 10. Организация и подготовка киноэкспедиций.</p> <p>В результате изучения дисциплины обучающийся должен:</p> <p>знать:</p> <p>технику, технологию и организацию создания кино-, теле- и видеопродукции; структуру и технологию кино- и телевизионного производства; основные технологические инновации в области кино и телевидения; основные направления развития и функционирования кино и телевидения; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съёмок; разбираться в основных механизмах, приемах, методах создания аудиовизуального произведения;</p> <p>уметь:</p> <p>разработать единственно верный и правильный механизм реализации и создания аудиовизуального произведения, с учетом последних инноваций в области кино и телевидения, обеспечить производственный процесс необходимой техникой;</p>	УК-8; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-5

		<p><u>Владеть:</u> умением обеспечивать творческий и технологический процессы подготовки съемок, съемки и монтажа фильмов; представлением о технологии создания того или иного аудиовизуального продукта, с учетом всех внутренних рамочных факторов, а также уметь оценить и предложить наиболее рентабельный путь создания того или иного аудиовизуального произведения.</p>	
9.	История мирового кино	<p>Тематический план: Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА. Тема 2. «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг. Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ. Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Тема 8. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.</p> <p>В результате изучения дисциплины обучающийся должен:</p> <p><u>знать:</u> специфику выразительных средств киноискусства; историю отечественного и зарубежного кино, общие основы теории кино, основные этапы (эпохи, стили) в развитии мирового кинематографа; исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных кинопроизведений;</p> <p><u>уметь:</u> анализировать произведения киноискусства, а также ориентироваться в специальной литературе по киноискусству;</p> <p><u>владеть:</u></p>	УК-1; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-5

		навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и теории киноискусства.	
10.	Авторское право	<p>Тематический план:</p> <p>Тема 1: Основные сведения об охране авторских и смежных прав. Источники авторского права и смежных с авторским прав.</p> <p>Тема 2: Субъекты авторского права.</p> <p>Тема 3: Понятие произведения. Охраняемые и не охраняемые произведения.</p> <p>Тема 4: Интеллектуальные права. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные права.</p> <p>Тема 5: Свободное использование произведений.</p> <p>Тема 6: Авторские договоры.</p> <p>Тема 7: Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе.</p> <p>Тема 8: Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав.</p> <p>В результате изучения дисциплины обучающийся должен:</p> <p>знать: правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, к обществу, к окружающей среде; основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах; правила внутреннего трудового распорядка;</p> <p>уметь: читать специальную юридическую литературу; толковать основы законодательства об авторских и смежных правах;</p> <p>владеть: принятыми нормами заключения и исполнения договоров с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений, в</p>	УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПКО-3; ПКО-5; ПКО-7

		рамках законодательства об авторских и смежных правах.	
--	--	--	--