

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный институт культуры»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Режиссура аудиовизуального произведения

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
Народная художественная культура

ПРОФИЛЬ
**Руководитель кино-видео-фотостудии
с углубленным изучением фототворчества**

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)
БАКАЛАВР

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
**ОЧНАЯ
ЗАОЧНАЯ**

2018 г.

В освоении теоретических и практических навыков курса "Режиссура аудиовизуального произведения" наряду с аудиторными занятиями с педагогом, значительная роль отводится самостоятельной работе студентов. Пополнение теоретического и информационного багажа по курсу студенты осуществляют с помощью привлечения литературных источников и интернет-ресурсов, рекомендуемых преподавателем по темам курса. Выполнение практических письменных и съемочных заданий формируют у студентов собственный творческий почерк и помогают формированию образного мышления. Индивидуальные занятия с педагогом, посещение мастер-классов известных режиссеров и кинооператоров, самостоятельные просмотры фильмов расширяют рамки постижения профессии студентами.

Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими компетенциями: УК-2,3; ПК-7,9.

УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых	Конституцию РФ, Гражданский и Трудовой кодексы и иные нормативные акты, относящиеся к различным сферам деятельности.	Составлять трудовые договоры, готовить проекты нормативной документации для организации; находить разъяснение к нормативно-правовым актам.	Основами применения законодательной базой в разных видах деятельности.

	норм, имеющих я ресурсов и ограничени й.			
УК-3	Способен осуществля ть социальное взаимодейс твие и реализовыв ать свою роль в команде.	Основы межкультурных коммуникаций, психологии делового общения; правила языков (орфографии и орфоэпии) в устной и письменной речи родного и иностранного языка.	Осуществлять научные и иные виды коммуникаций; обладает широким спектром профессиональ ной информации; работать в команде; способен к кооперации в рамках традиционного (внутрифирмен ного) разделения труда; способен толерантно общаться, и учитывать	Необходимым и знаниями для осуществлени я научных коммуникаци й в профессионал ьной сфере; основами публичной речи; техникой ораторского искусства.

			мнения и точки зрения людей других социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп.	

ПК-7	Способен использовать приемы режиссуры аудиовизуального произведения, постановочным и документальными методами съемки.	Основы режиссерского мастерства в разных видах и жанрах киноискусства и телевидения.	Составить на основе литературного сценария режиссерскую разработку будущего аудио-визуального произведения, создать съемочную группу, осуществить съемочный и монтажно-тонировочный периоды.	Методами режиссерской работы с автором сценария, актерами, оператором, техническим персоналом; руководить съемочным процессом, приемами и технологиями монтажа аудиовизуального произведения.
ПК-9	Способен осуществлять студийную и репортажную	Физические основы процесса звукозаписи, виды звукозаписи, разновидности и устройство звукозаписывающего	Осуществить запись фонограммы голоса, музыки, шумов, сложных фонограмм,	Техническим и творческими приемами звукозаписи и озвучания аудиовизуаль

	звукозапись.	о оборудовании, творческие возможности, роль, значение и требования к звуковой сфере аудио-визуального производства.	специальных звуковых эффектов, монтировать фонограммы	ных произведений

Рекомендации по освоению курса "Режиссура аудиовизуального произведения"

Тема 1. Кинорежиссура как профессия. Специфика и аспекты творчества.

Студенты знакомятся с основными представлениями о кинематографе как виде искусства, местом киноvideопроцесса в социо-культурной среде и истории искусства, профессией кинорежиссера на основе известных исследований и педагогического опыта мастеров киноискусства по рекомендованной литературе. Посещение мастер-классов известных режиссеров также помогут студентам в понимании профессии режиссера аудиовизуального произведения.

Тема 2. Основные черты изображения, их смысловая роль. Творческая роль камеры: обоснование применения операторских приемов.

Изображению как основному материалу киноязыка в освоении курса придается большое значение. Умение мыслить языком кадров и выражать свое кинематографическое видение - одно из важнейших качеств режиссера. Студенты выполняют ряд упражнений по заданию преподавателя, добиваясь ясной композиции кадра:

- съемка статичной камерой разных планов по крупности - портрета, пейзажа, жанровых сцен (фрагменты литературных произведений русской классики);
- съемка с движения - панорамные виды съемок, трэвеллинг, наезд, отъезд, уход в затемнение.

Каждое упражнение снимается видеокамерой и оформляется кратким письменным анализом выполненной студентом работы: драматургический замысел, место и условия съемки, характер освещения, павильонная или натурная съемка, состояние персонажа и (или) природы.

Особое внимание при оценке выполненных работ уделяется проявлению студентом творческого подхода к выполнению упражнений, выявлению его творческой индивидуальности.

Тема 3. Организация времени и пространства в кино. Способы композиции кинорассказа во времени.

В освоении данной темы рекомендуется изучение рекомендуемой педагогом литературы, просмотра фильмов известных режиссеров периода со 2-й половины XX века по настоящее время, уделяя главное внимание структурному построению фильма. На аудиторных и индивидуальных занятиях студенту необходимо привести примеры из фильмов (по выбору) различных способов композиции кинорассказа во времени: ускоренная съемка, замедленная съемка, обратный ход времени. Активность участия студента на занятии поощряется баллами.

Тема 4. Пространство. Пространственное изображение времени.

Освоение данной темы студентом, как и предыдущей темы, ведется с использованием рекомендуемой литературы, просмотра фильмов известных режиссеров, акцентируя внимание на организации пространства-времени кадра в фильме.

Рекомендована к изучению работа А.Тарковского "Запечатленное время".

Тема 5. Идея и тема фильма. Сценарист как создатель идейно-художественного замысла фильма.

Для освоения темы рекомендованы как литературные источники, так и просмотры фильмов, снятых по произведениям Л.Толстого, А.Чехова, Ф.Достоевского, И.Бунина: "Война и мир" С.Бондарчука, "Неоконченная пьеса для механического пианино" Н.Михалкова, "Идиот" И.Пырьева, "Солнечный удар" Н.Михалкова.

Особое внимание должно быть уделено таким основам драматургии как рождение замысла, тема и ее актуальность, образ в сценарии и фильме в работах таких отечественных драматургов как Г.Шпаликов, Е.Габрилович, Э.Володарский, В.Черных.

С целью освоения сценарных навыков студенты пишут в течение семестра 1-2 заявки на этюды, а также выполняют 2 практических работы по заданию педагога, направленных на освоение учебного материала: съемки этюдов на натуре с отработкой операторских приемов.

Вопросы для промежуточного контроля:

1. Кинорежиссура - специфика и аспекты творчества.
2. Особенности киновидеопроцесса.
3. Основные этапы развития киноязыка.
4. Изображение как основной материал киноязыка: кадр и план.
5. Основные черты изображения. Смысловая роль изображения.
6. Однозначность и емкость изображения.
7. Творческая роль кинокамеры - съемка с движения (виды).
8. Творческая роль кинокамеры. Обоснование применения операторских приемов: наезд, отъезд, уход в затемнение, выход из затемнения.
9. Способы композиции кинорассказа во времени: ускоренная съемка, замедленная съемка.
10. Способы композиции кинорассказа во времени: обратный ход времени.
11. Пространственное изображение времени.

12. Организация пространства-времени кадра.
13. Сценарист - создатель идейно-художественного замысла фильма.
14. Тема и идея фильма. Актуальность темы.
15. Тема и сквозное действие. Тема и сверхзадача.
16. Синописис, либретто, сценарный план.
17. Киносценарий. Образ в сценарии и фильме.
18. Литература и кино. Анализ отдельных сцен из фильма "Война и мир" в постановке С.Ф.Бондарчука (по выбору студента).

К данному вопросу студенты предварительно готовят эссе.

Тема 6. Жанры как регулятор будущего кино-, видео- проекта.

Жанр - часть пластического решения замысла. Режиссура мелодрамы, психологической драмы, вестерна, детской сказки. Основой теоретического знакомства с жанрами кино-, видео- фильма является рекомендуемая литература, конспекты лекций, просмотры, анализ и обсуждение фильмов разных жанров: трагедия и комедия, детектив, триллер, боевик, исторический и музыкальный фильмы. В анализе фильмов уделить внимание к поиску режиссерского решения при постановке фильмов разных жанров.

К самостоятельному просмотру рекомендуются: "Король Лир" Григория Козинцева, "Иван Грозный" С.Эйзенштейна, "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая.

Тема 7. Структура фильма: конфликт и перипетия, кульминация.

Теоретическая часть данной темы изучается на основе конспектов лекций и рекомендуемой литературы, знакомство со сценарными записями ведущих драматургов и режиссеров. Изучить главу "Вопросы драматургии в искусстве режиссера" (Михаил Ромм, т.3). Понятие драматической ситуации, конфликт. Идея, образ, форма кинопроизведения.

К самостоятельному просмотру и анализу рекомендуется фильм Фрэнсиса Ф. Копполы "Апокалипсис сегодня".

Тема 8. Метафоры и символы - типы и виды. Их значение в развитии киноязыка и в создании единого образного целого - фильма.

Метафоричность киноязыка играет важнейшую роль в создании единого образного целого - фильма. Понятие, типы и определение "метафоры" и "символа", примеры из фильмов студенты познают из теоретической части на аудиторных занятиях, а также из рекомендуемой литературы. Большое значение для формирования у студента собственного стиля имеет "насмотренность" студента, его интерес к опыту работы и мастерству известных кинорежиссеров.

К самостоятельному просмотру и анализу рекомендуется фильм "Мать" Всеволода Пудовкина как признанный в мировом киноискусстве пример использования разных, в том числе, сложных метафор. На занятиях студенты приводят примеры из других фильмов, в которых режиссерами в решении своих творческих задач удачно найдены метафоры и символы.

Тема 9. Подготовительный период: режиссерская экспликация, режиссерский сценарий, операторская экспликация.

В освоении данной темы значительная роль отводится практическим заданиям. Студенты пишут режиссерский сценарий и режиссерскую экспликацию курсового игрового фильма на основе собственного сценария по мотивам литературного произведения (по выбору студента, согласованному с преподавателем) - как творческий и производственный документ. Студенты знакомятся с принципами формирования съемочной группы, составлением сметы и календарно-постановочного плана. Проводятся актерские пробы и репетиции силами самих студентов. Группа разбивается на подгруппы, в которой каждый студент выступит в роли режиссера, а также актера и оператора в постановке своих коллег. Ведется поиск изобразительного решения кино- видео- фильма. Готовятся операторская экспликация, эскизы декораций и костюмов, выбор натуры.

Тема 10. Съемочный период. Построение киномизансцены. Работа с актером и не актером.

Съемочный период - воплощение режиссерского сценария на съемочной площадке каждым студентом. Задача режиссера в съемочный период - объединить деятельность всей группы для реализации своего режиссерского решения. Приобретается необходимый опыт импровизации на площадке, использование дублей и вариантов - составляющих творческого поиска. Режиссер учится работать с главным исполнительским составом и массовой работой с актером и не актером. Запись черновой фонограммы.

В теоретической части необходимо уделить внимание пониманию отличия мизансцены в кино от мизансцены в театре. Рассмотреть подробно построение мизансцен на примере классических произведений драматургии. Полезным будет обратиться к главе "Построение киномизансцены" (М.Ромм, т.3).

Тема семинара: Построение киномизансцены.

К семинару студенты, разбившись на подгруппы по 3-4 человека, готовят постановку актерских сцен из произведений отечественной классики (по выбору), делают раскадровку (режиссерский план), проводят репетиции и съемку. Каждый студент должен выступить в роли актера, оператора и режиссера. На семинаре проводится просмотр материала, обсуждение и анализ съемочных работ, корректировка художественного замысла.

Тема 11. Монтаж как творческая единица киноязыка. Типы монтажа. Принципы монтажной съемки.

Монтажно-тонировочный период - важнейший этап в создании фильма. Студенты в теоретической части осваивают творческие задачи монтажа, виды и типы монтажа по классификации В.Пудовкина, С.Эйзенштейна, М.Мартена. Монтажная фраза как структурная единица кинопроизведения. Внутрикадровый монтаж. А.Тарковский о монтаже. Принципы монтажной

съемки по классификации С.Медынского. Дистанционный монтаж
А.Пелешяна. Современные монтажные построения. Нелинейный монтаж.

Тема семинара: "Монтаж как творческая единица"

К семинару студенты готовят реферат по работе А.Тарковского "Монтаж как драматургия времени", а также по работам о монтаже С.Эйзенштейна и В.Пудовкина (по выбору студента).

На семинаре проводится дискуссия по выполненным студентами работам, а также анализируется монтаж в работах студентов, снятых по заданиям темы 9 и 10.

Критерии оценки

Отлично Знание категориального аппарата, умение выстраивать ответ в системе взаимосвязанных понятий, четкость и корректность формулировок, грамотная и выразительная речь.

Хорошо Знание категориального аппарата, небольшие затруднения при выстраивании системы основных понятий, корректность формулировок, грамотная и выразительная речь.

Удовлетворительно Общие формулировки, преобладание личных оценок, уровень формального воспроизведения основных понятий.

Неудовлетворительно Общие формулировки, уход от прямого ответа или ответ не по содержанию вопроса, уровень припоминания основных понятий, отсутствие понятийной логики.

Вопросы к промежуточному контролю :

1. Жанр - тип условности. Кинематографическая специфика жанра.
2. Жанр как меняющаяся структура.
3. Жанры высокие и низкие. Способность низких жанров к превращениям.
4. Детектив и мелодрама как "провокаторы" высоких жанров.
5. Пространство комедии и пространство трагедии. Трагикомедия.
6. Триллер, боевик - разные подходы к поиску режиссерского решения.
7. Драматическая ситуация и конфликт. Цепь событий.
8. Перипетии и катарсис. Кульминация и развязка.
9. Метафоры и символы - типы и виды. Их значение в создании фильма.

10. Работа в подготовительном и съемочном периодах.
11. Режиссерский сценарий и режиссерская экспликация.
12. Операторская экспликация.
13. Работа режиссера с актером и не актером. Значение репетиций.
14. Смета и календарно-постановочный план.
15. Мизансцена в кино и в театре - отличие.
16. Творческие задачи монтажа. Виды и типы монтажа.
17. Принципы монтажной съемки (С. Медынский).
18. Монтаж как драматургия времени (А.Тарковский).
19. Монтажная фраза. Типы монтажных фраз (М.Ромм).
20. Внутрикадровый монтаж.

В течение семестра студенты пишут заявку на фильмы объемом не более 10-ти минут (жанр -по выбору), сценарий и режиссерский сценарий.

Группа делится на подгруппы по 3-4 человека, и по выбору из классического произведения отечественной литературы ставят отдельные сцены. При этом каждый студент выступает в роли и актера, и режиссера. Все снимается на камеру и затем анализируется.

Вопросы к зачету (4-й семестр заочного отделения):

1. Кинорежиссура - специфика и аспекты творчества.
2. Особенности киновидеопроцесса.
3. Основные этапы развития киноязыка.
4. Изображение как основной материал киноязыка: кадр и план, крупности и длина планов.
5. Основные черты изображения. Смысловая роль изображения.
6. Однозначность и емкость изображения.
7. Творческая роль кинокамеры - съемка с движения (виды).
8. Творческая роль кинокамеры. Обоснование применения операторских приемов: наезд, отъезд, уход в затемнение, выход из затемнения.
9. Способы композиции кинорассказа во времени: ускоренная съемка,

замедленная съемка.

10. Способы композиции кинорассказа во времени: обратный ход времени.
11. Пространственное изображение времени.
12. Организация пространства-времени кадра.
13. Сценарист - создатель идейно-художественного замысла фильма.
14. Тема и идея фильма. Актуальность темы.
15. Тема и сквозное действие. Тема и сверхзадача.
16. Синописис, либретто, сценарный план.
17. Киносценарий. Образ в сценарии и фильме.
18. Литература и кино. Анализ отдельных сцен из фильма "Война и мир" в постановке С.Ф.Бондарчука (по выбору студента).

К данному вопросу студенты предварительно готовят эссе.

19. Жанр - тип условности. Кинематографическая специфика жанра.
20. Жанр как меняющаяся структура.
21. Жанры высокие и низкие. Способность низких жанров к превращениям.
22. Детектив и мелодрама как "провокаторы" высоких жанров.
23. Пространство комедии и пространство трагедии. Трагикомедия.
24. Триллер, боевик - разные подходы к поиску режиссерского решения.
25. Драматическая ситуация и конфликт. Цепь событий.
26. Перипетии и катарсис. Кульминация и развязка.
27. Метафоры и символы - типы и виды. Их значение в создании фильма.
28. Работа в подготовительном и съемочном периодах.
29. Режиссерский сценарий и режиссерская экспликация.
30. Операторская экспликация.
31. Работа режиссера с актером и не актером. Значение репетиций.
32. Смета и календарно-постановочный план.
33. Мизансцена в кино и в театре - отличие.
34. Творческие задачи монтажа. Виды и типы монтажа.
35. Принципы монтажной съемки (С. Медынский).
36. Монтаж как драматургия времени (А.Тарковский).

37. Монтажная фраза. Типы монтажных фраз (М.Ромм).

38. Внутрикадровый монтаж.

К зачету студенты пишут заявку на фильмы объемом не более 10-ти минут (жанр -по выбору), сценарий и режиссерский сценарий.

В течение 4 и 5 семестров студенты выполняют 3 практических работы по заданию педагога, направленных на освоение учебного материала: съемочный этюд на натуре с отработкой операторских приемов, съемка интервью с предполагаемым героем будущего фильма-портрета, съемка и монтаж события.

Критерии оценки

«Зачтено» Знание и владение понятийным аппаратом, умение определить место той или иной темы в общем порядке изучения тем по дисциплине. Точное определение круга основных вопросов по теме, умение изложить суть содержания каждого вопроса.

«Не зачтено» Незнание основных понятий, грубые категориальные ошибки, неумение ясно изложить суть основных вопросов.

При определении уровня достижений студентов на зачете необходимо обращать особое внимание на следующее:

- дан полный развернутый ответ на оставленный вопрос;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
- знания об объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей;
- ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики, в том числе собственной.

Тема 12. Звуковые средства выражения. Звуковая партитура фильма.

В теоретической части студенты знакомятся с ролью звука в кино - речи, музыки, шумов, типами синхронизации, а также особенностями создания звукозрительного образа в кинематографе. Речь в кино - синхронная и за кадром. Авторский комментарий. Звукозрительный контрапункт режиссера и особенности психологии зрительского восприятия. Эстетические и

психологические функции музыки. Музыка как ядро фильма. Музыка комментирующая и музыка действия.

Тема семинара: Звуковая партитура фильма. Звукозрительный контрапункт режиссера.

К семинару студенты готовят звуковую экспликацию собственного курсового фильма, предварительно на занятии рассматривается образец звукозрительной партитуры конфликтной ситуации (по выбору студента). Приводятся примеры удачных творческих решений из фильмов известных режиссеров с показом фрагментов фильма.

На семинаре проводится обсуждение и анализ выполненных работ.

Тема 13. Реальная действительность и ее интерпретация.

Работа режиссера в неигровом кино и на телевидении имеет свои особенности. Материалом режиссера-документалиста является реальность в ее конкретных формах, которая и является предметом изучения. Искусство режиссера в отображении реальной действительности - это соблюдение достоверности, подлинности фактов, событий, имен, документов. Режиссер должен уметь видеть фактуру, детали. Он должен обладать такими необходимыми качествами как наблюдательность, оперативность, осознавать общественные процессы и уметь их анализировать, находиться в гуще происходящих событий.

Помимо знакомства с особенностями репортажной съемки, изучаются способы монтажной съемки реальных событий. Студенты выполняют ряд съемочный упражнений по заданию педагога с целью отработки способов монтажной съемки в пределах одной монтажной фразы.

В современном кинематографе документалисты иногда прибегают к элементам постановочной работы в неигровом кино. Смещение жанров позволяет добиться расширения возможностей создания экранного образа.

Студентам рекомендуется к просмотру и анализу документальный фильм "Поединок" автора и режиссера Т.Курской.

Тема 14. Документальный метод в искусстве экрана. Работа режиссера в различных жанрах кинодокументалистики

Событие и власть факта - главные и необходимые составляющие документального метода в искусстве экрана. Правдивость кинодокумента - главный критерий оценки документального фильма. Недопустимость инсценировок, подмены подлинности жизни созданием игровых ситуаций - основное отличие от постановочного метода. Собственная гражданская позиция и умение ее отстоять - основа действенности документальных киновидеофильмов. Осмысление событий современности в контексте истории - задача режиссера при создании фильма. Режиссер должен уметь работать с архивным материалом и фильмотекой. Публицистический фильм. Документальный фильм-портрет и особенности создания образа человека в фильме-портрете. Предлагаемые обстоятельства. Документальная драма.

К просмотру рекомендуются художественно-публицистический фильм "Обыкновенный фашизм" М.Ромма, "Так жить нельзя" С.Говорухина.

Кроме того, в практической части, студенты готовят в течение семестра полный комплект документов (заявка, сценарий, режиссерский сценарий к фильму-портрету) и фильм-портрет (герой по выбору студента).

Тема семинара: Документальный метод в искусстве экрана

К семинару студенты готовят эссе с анализом работы автора фильма "Обыкновенный фашизм" режиссера Михаила Ромма и автора и режиссера фильма "Так жить нельзя" С.Говорухина (по выбору).

На семинаре ведется дискуссия по выполненным работам в контексте актуальности и событий современности.

Тема 15. Особенности работы режиссера в авторском кино

Стремление студента к изучению литературных источников, предлагаемого видеоматериала, склонности к художественному творчеству являются определяющими в успешном освоении темы. Преобладание мысли

над физической реальностью в мышлении автора-режиссера, способность мыслить "образами" - ключевые качества в становлении автора-режиссера. Поиски собственной темы, новаторство в кинематографическом решении темы, индивидуальный взгляд (почерк) режиссера - это авторское кино. Авторское и продюсерское кино в контексте истории. Особенности проката, малобюджетность - сопутствующие негативные факторы современного российского авторского кино.

Рекомендуются к просмотру фильмы Жан-Люка Годара: "Безумный Пьеро", "Прощай, речь", "Социализм".

Тема семинара: Новаторство в кинематографическом решении темы

К семинару студенты готовят эссе о творчестве Жан Люка Годара как одного из основоположников французской "новой волны" (на примере его фильмов). Осмысление им событий современности в фильме "Социализм". По выбору студента могут быть приведены примеры из творчества других режиссеров авторского кино.

На семинаре проводится дискуссия и обсуждение выполненных работ.

Критерии оценки

Отлично Знание категориального аппарата, умение выстраивать ответ в системе взаимосвязанных понятий, четкость и корректность формулировок, грамотная и выразительная речь.

Хорошо Знание категориального аппарата, небольшие затруднения при выстраивании системы основных понятий, корректность формулировок, грамотная и выразительная речь.

Удовлетворительно Общие формулировки, преобладание личных оценок, уровень формального воспроизведения основных понятий.

Неудовлетворительно Общие формулировки, уход от прямого ответа или ответ не по содержанию вопроса, уровень припоминания основных понятий, отсутствие понятийной логики.

Вопросы к промежуточному контролю:

1. Звуковые средства выражения: речь и диалоги. Методы синхронизации.
2. Роль музыки и шумов в фильме. Музыкально-шумовая фонограмма.

3. Эстетические и психологические функции музыки.
4. Особенности репортажной съемки. Метод кинонаблюдения.
- 5 Способы монтажной съемки реальных событий.
6. Постановочная работа в неигровом кино - расширение возможностей в создании экранного образа.
7. Событие и власть факта. Событийный фильм.
8. Документальный фильм-портрет. Человек в предлагаемых обстоятельствах.
9. Публицистический фильм. Работа с архивом и фильмотекой.
10. Правдивость кинодокумента как критерий оценки документального фильма.
11. Авторское кино и мышление "образами".
12. Поиск собственной темы - индивидуальный взгляд (почерк) автора - режиссера.
13. Малобюджетность и особенности проката авторского кино.

Кроме того, студенты должны представить утвержденные заявку, литературный сценарий, режиссерский сценарий, операторскую экспликацию фильма-портрета и смонтированный фильм-портрет в готовности не менее 90%.

Вопросы к экзамену: 5 семестр (очное и заочное отделение):

1. Кинорежиссура - специфика и аспекты творчества.
2. Особенности киновидеопроцесса. Кино - искусство синтетическое.
3. Основные этапы развития киноязыка.
4. Изображение как основной материал киноязыка: кадр и план, крупности и длина планов.
5. Основные черты изображения. Смысловая роль изображения.
6. Однозначность и емкость изображения. Примеры из фильмов.
7. Творческая роль кинокамеры - съемка с движения (виды).
8. Творческая роль кинокамеры. Обоснование применения операторских приемов: наезд, отъезд, уход в затемнение, выход из затемнения.

9. Способы композиции кинорассказа во времени: ускоренная съемка, замедленная съемка.
10. Способы композиции кинорассказа во времени: обратный ход времени.
11. Пространственное изображение времени. Организация пространства-времени кадра.
12. Сценарист - создатель идейно-художественного замысла фильма. Работа режиссера с драматургом - автором сценария.
13. Тема и идея фильма. Актуальность темы в контексте истории.
14. Тема и сквозное действие. Тема и сверхзадача. Анализ собственного фильма.
15. Синописис, либретто, сценарный план. Отличие, примеры.
16. Киносценарий. Образ в сценарии и фильме.
17. Литература и кино. Анализ отдельных сцен из фильма "Война и мир" в постановке С.Ф.Бондарчука (по выбору студента).
18. Жанр - тип условности. Кинематографическая специфика жанра.
19. Жанр как меняющаяся структура. Жанры высокие и низкие. Способность низких жанров к превращениям.
20. Детектив и мелодрама как "провокаторы" высоких жанров.
21. Пространство комедии и пространство трагедии. Трагикомедия.
22. Триллер, боевик - разные подходы к поиску режиссерского решения.
23. Драматическая ситуация и конфликт. Цепь событий. Перипетии и катарсис. Кульминация и развязка.
24. Метафоры и символы - типы и виды. Их значение в создании фильма.
25. Работа в подготовительном и съемочном периодах. Этапы кинопроизводства.
26. Режиссерский сценарий и режиссерская экспликация. Анализ собственных работ.
27. Операторская экспликация. Источники света и их роль.
28. Работа режиссера с актером и не актером. Значение репетиций.
29. Смета и календарно-постановочный план фильма.

30. Мизансцена в кино и в театре - отличие. Определение мизансцены.
Мизанкадр (С.Эйзенштейн).
31. Творческие задачи монтажа. Виды и типы монтажа.
32. Принципы монтажной съемки (С. Медынский).
33. Монтаж как драматургия времени (А.Тарковский).
34. Монтажная фраза. Типы монтажных фраз (М.Ромм).
35. Внутрикадровый монтаж. Глубинная мизансцена.
36. Звуковые средства выражения: речь и диалоги. Методы синхронизации.
37. Роль музыки и шумов в фильме. Музыкально-шумовая фонограмма.
38. Эстетические и психологические функции музыки.
39. Особенности репортажной съемки. Метод кинонаблюдения.
40. Способы монтажной съемки реальных событий.
41. Постановочная работа в неигровом кино как расширение возможностей в создании экранного образа. Примеры.
42. Событие и власть факта. Событийный фильм.
43. Документальный фильм-портрет. Анализ фильма (по выбору).
44. Документальный фильм-портрет. Анализ собственного фильма.
45. Правдивость кинодокумента как критерий оценки документального фильма. Примеры.
46. Публицистический фильм. Работа с архивом и фильмотекой.
"Обыкновенный фашизм" М.Ромма - анализ.
47. Авторское кино и мышление "образами". Примеры авторских фильмов отечественных режиссеров неигрового кино.
48. Авторское кино и мышление "образами". Анализ одного из фильмов Жан Люка Годара (по выбору).
49. Поиск собственной темы - индивидуальный взгляд (почерк) автора - режиссера. Режиссура как результат мышления и мировоззрения автора.
50. Особенности финансирования и проката авторского кино.

На итоговом экзамене студенты защищают *проект* фильма - портрета, оформленный соответствующим образом, фильм представляется на носителе DVD в необходимом формате.

Критерии оценки

Отлично Знание и владение понятийным аппаратом, умение определить место той или иной темы в общем порядке изучения тем по дисциплине. Точное определение круга основных вопросов по теме, умение изложить суть содержания каждого вопроса.

Хорошо Знание и владение понятийным аппаратом, небольшие затруднения при выстраивании системы основных понятий и тем, умение изложить суть содержания каждого вопроса.

Удовлетворительно Допустимые понятийные и категориальные ошибки при выраженном умении изложить суть содержания каждого вопроса.

Неудовлетворительно Незнание основных понятий, грубые категориальные ошибки, неумение ясно изложить суть основных вопросов.

Подготовка к семинарскому занятию

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя несколько этапов:

- 1) теоретический - происходит знакомство с рекомендованной литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов, эссе;
- 2) теоретико-практический - помогает обогатить теоретические знания фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют результаты исследований, подбирают практический материал (фрагменты из фильмов, справки, аннотации, разрабатывают проекты);
- 3) презентационный - позволяет студентам продумать тактику выступления перед аудиторией.

Методические рекомендации для выполнения курсовой работы

Цель курсовой работы — освоение студентами навыков работы с научной и методической литературой, энциклопедиями, словарями и справочниками, монографическими изданиями, публикациями в специальных изданиях, овладение методологией осуществления научных

исследований, формирование навыков самостоятельного решения творческих задач по избранной теме. В процессе разработки темы курсовой работы студент должен обнаружить следующие навыки: умение собрать наиболее полную информацию по теме; систематизировать и обобщить отобранный материал; осуществить его самостоятельный критический анализ. Курсовая работа должна содержать обоснование избранной темы, аналитический обзор изученной литературы, логически аргументированную авторскую позицию по исследуемому вопросу.

1. Требования к структуре и содержанию работы. Структура и содержание работы определяются поставленными целями и задачами. Курсовая работа включает в себя: титульный лист, содержание, Оглавление, Введение, основную часть (структурированную по главам, параграфам или разделам), Заключение, Список использованной литературы, Приложения (в случае необходимости). В разделе Содержание должен быть представлен перечень структурных элементов работы с указанием номеров страниц Введения, глав, параграфов или разделов, Заключения и Списка литературы. Во Введении обосновывается выбранная тема, формулируются цель и задачи работы, проводится обзор изученной литературы, описывается и обосновывается структура работы. Каждая из структурных единиц является самостоятельным законченным фрагментом работы, логически связанным с другими главами, параграфами или разделами. В основной части (содержащей не менее 2-х глав или 3—4 разделов) раскрывается материал по теме, решаются поставленные задачи. К тексту основной части предъявляются следующие требования: четкость и корректность понятийно-терминологического аппарата; точность, лаконизм и достоверность эмпирического материала; композиционная целостность и логика изложения; наличие критической авторской оценки. В Заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются обобщающие выводы, к которым пришел автор в процессе решения поставленных во Введении задач, раскрывается научное и практическое значение темы исследования. В Списке литературы

библиографическое описание источников информации осуществляется с учетом ГОСТ в алфавитном порядке по первым элементам — фамилиям и инициалам автора или по основным заглавиям — в сборниках трудов, коллективных монографиях. Список литературы должен быть пронумерован.

2. Требования к оформлению курсовой работы. Общий объем работы зависит от выбранной темы и должен составлять не менее 20 и не более 30-35 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан на стандартном листе писчей бумаги формата А-4 с полями: — 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер шрифта — 14, интервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25 (1,27) см. Все страницы нумеруются сквозной нумерацией. Титульный лист является первой страницей, на нем номер не ставится. Обязательно наличие ссылок или сносок в тексте с точным указанием источника информации. Допускается использование ссылок на порядковый номер источника. В квадратных скобках проставляется номер, который обозначается в библиографическом списке, и номер страницы (или страниц). Цитата переписывается с оригинала, и ставится в кавычки. Если мысль автора высказывается студентом своими словами, то кавычки не ставятся, но и в этом случае ссылка на автора обязательна. При ссылке на ряд источников с указанием страниц между ними ставят точку с запятой [6, с.25; 10, с. 18]. Введение, главы, параграфы (разделы) основной части, Заключение, Список литературы должны начинаться с новой страницы и иметь заголовки прописными буквами. Расстояние между заголовком и текстом должно быть не менее 3-4 интервалов. Текст курсовой работы оформляется в специальную папку.

3. Методические советы по выполнению курсовой работы. Работа над планом. При первоначальном знакомстве с темой курсовой работы необходимо подготовить рабочий вариант плана, выделить основные разделы и их примерные формулировки. В процессе работы план уточняется и конкретизируется. К моменту оформления итогового варианта работы все структурные элементы и их формулировки должны быть четкими. Как

правило, каждая глава (раздел, параграф) формулируется как краткое предложение; не допускается формулировка структурного элемента, состоящая из одного слова. Нецелесообразно перегружать план большим количеством структурных элементов. Работа с литературой. При написании работы рекомендуется использовать как общую, так и специальную литературу по избранной теме, научные публикации: монографии, статьи в специальных журналах, учебники и учебные пособия по операторскому мастерству, энциклопедии, словари, сборники. При обращении к Интернет-ресурсам необходим критический анализ и авторская интерпретация материалов, механическое воспроизведение материалов недопустимо. После выбора темы рекомендуется обратиться к соответствующим разделам в учебниках и кратким сведениям в словарях и справочниках, чтобы получить общие представления. Работа над текстом. Рабочий вариант текста содержания пишется в соответствии с планом на основе конспектов и аргументированных суждений студента. Составные элементы работы должны быть объединены внутренней логикой. В конце каждой главы формулируются краткие выводы. Затем пишутся Заключение и Введение (объемом 2-3 страницы каждое). В последнюю очередь оформляются Список литературы, титульный лист и оглавление (план). После проверки научным руководителем рабочего варианта курсовой в текст вносятся исправления. При проверке окончательного варианта работы особое внимание обращается на устранение ошибок и опечаток, нумерацию страниц и источников в списке литературы, оформление сносок и ссылок. Подготовка к защите. Защита курсовой работы проводится в форме устного доклада перед учебной группой. Продолжительность доклада составляет 5-7 минут, в течение которых необходимо раскрыть основные положения темы, структуру работы, ее содержание и выводы. Доклад предполагает свободное выступление студента, а не чтение заранее подготовленного текста. Чтобы уложиться в отведенное время, необходимо до защиты хронометрировать предполагаемое выступление. Рекомендуется также составить план защитной

речи, заранее подготовить материалы для цитирования. Во время дискуссии необходимо отвечать по существу заданного вопроса и отстаивать свою точку зрения. Рекомендуется обсудить с научным руководителем текст устного доклада и характер предполагаемых вопросов.

Перечень фильмов, рекомендованных для просмотра:

1. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов;
2. «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман;
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский;
4. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский;
5. "Апокалипсис сегодня", 1979, реж. Фрэнсис Форд Коппола;
6. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай;
7. «Беловы», Россия, 1993, реж. Виктор Косаковский;
8. "Безумный Пьеро", Франция, 1963, реж. Жан Люк Годар;
9. "Бриллиантовая рука", 1969, реж. Леонид Гайдай;
10. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган;
11. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев;
12. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук;
13. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, реж. Федерико Феллини;
14. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев;
15. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс;
16. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский;
17. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм;
18. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский;
19. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер;
20. «Звезда», 2002, Россия, реж. Николай Лебедев;
21. «Зеркало», СССР, 1974, реж. В.Виноградов;
22. «И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини;
23. "Иван Грозный", СССР, 1945, реж. Сергей Эйзенштейн;

24. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский;
25. "Идиот", СССР, 1958, реж. Иван Пырьев;
26. «Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосс;
27. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов;
28. «Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов;
29. «Конец Санкт-Петербурга», СССР, 1927, реж. Всеволод Пудовкин;
30. "Король Лир", СССР, 1971, реж. Григорий Козинцев;
31. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов;
32. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин;
33. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм;
34. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев;
35. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман;
36. «Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе;
37. «Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне;
38. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов;
39. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977,
реж. Никита Михалков;
40. «Неотправленное письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов;
41. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита
Михалков;
42. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит;
43. "Обыкновенный фашизм", СССР, 1966, реж. Михаил Ромм;
44. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне;
45. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж. Сергей Бондарчук;
46. «Остров», Россия, 2006, реж. Павел Лунгин;
47. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда;
48. «Первый учитель», СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский;
49. "Поединок", Россия, 1994, реж. Таисия Курская;
50. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин;
51. «Преступление и наказание», СССР, 1970, реж. Лев Кулиджанов;

52. "Прощай, речь 3D", Франция, 2014, реж. Жан Люк Годар;
53. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков;
54. « 72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко;
55. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж. Марк Донской;
56. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира Кurosава;
57. "Солнечный удар", Россия, 2014, реж. Никита Михалков;
58. «Солярис», СССР, 1972, реж. Андрей Тарковский;
59. "Социализм", Франция, 2010, реж. Жан Люк Годар;
60. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев;
61. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский;
62. "Так жить нельзя", Россия, 1990, реж. Станислав Говорухин;
63. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Кэмерон;
64. «Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм;
65. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, реж. Ингмар Бергман;
67. «Хлебный день», 1998, ВКРС, Россия, реж. Сергей Дворцевой,
68. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный;
69. "Я есть, и я живу...", Россия, 2002, реж. Таисия Курская;
60. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов;
71. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия;

Рекомендуемая литература

а) Основная:

- Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Ю. Светлакова - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2011
- Нильсен, В.С. Изобразительное построение фильма. Теория и практика операторского мастерства [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / В.С. Нильсен. – М.: ВГИК, 2013
- Светлаков, Ю.Я. Автор-оператор [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] /

Кемер. гос. ун-т культуры и искусств. Кемерово : КемГУКИ, 2008

Волынец, М. М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : Аспект Пресс, 2011

Соколов, А. Г. Монтаж. Телевидение. Кино. Видео [учебник] - ч. 1-3 / А.Г.Соколов, - М. : Издатель А.Г.Дворников, 2007-2010

Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : Аспект Пресс, 2011

б) Дополнительная:

Ромм, М. Избранные произведения, т. 3 - М.; Искусство, 1982

Мартен, М. Язык кино - М.: Искусство, 1959

Фрейлих, С. И. Теория кино от Эйзенштейна до Тарковского - М., 2008

Мусский, И.А. Сто великих отечественных кинофильмов - М. : Вече, 2006

Делез Жиль Кино: Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время - М. : Ад Маргинем, 2005

Митта, А. Н. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... / А.Н. Митта. - М. : Апрель; Владимир: ВКТ, 2012

Донец, Л. Вспоминая кинематограф: ст., рецензии / Людмила Донец ; [авт. проекта С. Лазарук]. - М. : Галерея, 2005

Малькова, Л. Ю. Современность как история. Реализация мифа в документальном кино - М. : Материк, 2006

Головня, А. Д. Мастерство кинооператора - М. : Искусство, 1995

Медынский, С. Е. Пристрастная камера - М. : Искусство, 2004

Эйзенштейн, С. М. Нравнодушная природа. Т.1: Чувство кино /С. М. Эйзенштейн. - М. : Музей кино: Эйзенштейн-центр, 2004

Эйзенштейн, С. М. Монтаж / С. М. Эйзенштейн; Рос. гос. архив литературы и искусства. - М. : Музей кино, 2000

Катанян, В. В. Лоскутное одеяло - М. : Вагриус, 2001

Долгов, К. К. Федерико Феллини, Ингмар Бергман: Фильмы. Философия творчества - М. : Искусство, 1995

Филиппов, С. А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. М.: Клуб "Альма Анима", 2006

Автор: сценарист, режиссер, доцент кафедры киноискусства Курская Т.А.