

Министерство культуры Российской Федерации
ФГОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА

Б.1.О.12

РЕЖИССУРА ФИЛЬМА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки:
Руководство студией кино-, фото и видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2025 г.

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника бакалавр, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1178

Утверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 31.05.2023 г., протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 30.08.2024 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры фотовидеотворчества 29.08.2025 г., протокол № 1(а).

Светлакова, Е.Ю. Режиссура фильма: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 « Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» /Е.Ю. Светлакова- Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2025. 45 с.– Текст : электронный.

*Автор-сост.:
доцент, канд. филос. наук
Е.Ю. Светлакова*

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины.

формирование представления о творческой работе режиссёра в различных видах и жанрах экранного творчества, этапах создания фильма от замысла до воплощения; освоение практических умений и технологических навыков режиссёра фильма, как носителя концепции фильма; формирование художественно-образного мышления режиссёра фильма.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.

Учебная дисциплина «Режиссура фильма» входит в базовую часть образовательной программы по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификации бакалавр. Она базируется и тесно связана с учебными курсами "Операторское мастерство", "Сценарное мастерство", "История и теория аудиовизуальных искусств", "Компьютерная видеотехнология", "Кино-, видеомонтаж", "Звуковое решение фильма".

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения указанных учебных дисциплин, в интегрированной форме должны применяться в создании учебно-творческих и курсовых работ (натурный этюд, игровой этюд, видеожурнал, учебный фильм, документальный очерк, анимационный фильм).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

ПК-1 Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

ПК-2 Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры ПК-1	этапы развития истории кинорежиссуры, режиссёрские средства выразительности, специфику работы кинорежиссёра; теорию формы и композиции, жанры и стили кино, основные монтажные понятия; историю и основные техники анимации; творческие методы и основные творческие школы выдающихся кинорежиссёров	составлять режиссёрскую заявку, экспликацию, режиссёрский сценарий; снимать игровые, документальные, учебные, информационно-обзорные и анимационные фильмы, видеосюжеты; делать документальное наблюдение, отбирать видеоматериал по изобразительно-	режиссёрским материалом, принципами организации киноизображения и построения мизансцен; различными способами мышления в аудиовизуальном творчестве, методами создания фильмов различных жанров; методикой кинопортретирования и приёмами восстановления факта; принципами создания фильма, методами анализа кино; понятийным аппаратом и профессиональной терминологией
Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных			

этнокультурных традиций и социокультурной среды ПК-2		стилистическому принципу	
---	--	--------------------------	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Общая трудоемкость дисциплины «Режиссура фильма» составляет 14 зачетных единиц-504 академических часа для очной формы обучения 264 часа аудиторных занятий, 132 часа отводится на СР обучающихся.

98 часов лекций, т. е. 40 % аудиторных занятий составляют занятия лекционного типа в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества».

* 76 часов занятий проводится в интерактивной форме, т. е. 45 % аудиторных занятий реализуется с использованием интерактивных форм в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото и видеотворчества»

4.2. Структура дисциплины (очная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. СР и трудоёмкость (в часах)					
					лекции	практические занятия	индивидуальные	Самостоятельная работа обучающихся (СРО)	экзамены/зачёты	Занятия в интерактивной форме
РАЗДЕЛ 1 ПРОФЕССИЯ КИНОРЕЖИССЁРА										
1.1.	Природа творчества и сущность кинематографа.	1	0,6	6	2	2				6** Лекция-диалог; Консультативная практика;
1.2.	Становление и развитие режиссуры как профессии.	1		6	2	2				
1.3.	Основные функции режиссёра.	1		8	2	2		8	2 к	
1.4.	Производственно-творческая работа режиссёра.	1		10	2	2	2		2 к	
Итого по 1 разделу		1		30	8	8	2	8	4 к	
РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ФИЛЬМА										
2.1.	Киноизображение	1	0,4	12	2	2	2		4 к	6** Семинар-дискуссия; Круглый
2.2.	Рамка кадра и пространство фильма.	1		10	2	2			4 к	
2.3	Кадр и план.	1		10	2	2		4	4 к	

2.4.	Время в кино	1		10	2	2		4	4 к	стол: просмотр и анализ практических упражнений
Итого по 1 разделу		1		42	8	8	2	8	16 к	
Итого за 1 семестр		1	1	72	16	16	4	16	20 к	
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА РЕЖИССЁРА НАД ИГРОВЫМ КОРОТКОМЕТРАЖНЫМ ФИЛЬМОМ										
3.1.	Виды сюжетов	2	0,6	6	2	2				6**
3.2.	Образный строй фильма	2		6	2	2				Консультатив ная практика; Метод проектов; Семинар- визуализация
3.3.	Мизансцена	2		14	2	2	2	4	6 к	
3.4.	Жанр и стиль фильма	2		6	2	2		4		
Итого по 3 разделу		2			32	8	8	2	8	6 к
РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ										
4.1.	Монтажная структура фильма	2	0,4	6	2	2				6**
4.2.	Принципы и виды монтажа	2		12	4	4	2	6		Консультатив н
4.3.	Динамика фильма	2		12	2	2			6 к	ая практика; Тестовый контроль
Итого по 4 разделу		2		30	8	8	2	6	6 к	
Итого за 2 семестр		2	1	62	16	16	4	14	12 к	
РАЗДЕЛ 5. ХРОНИКА И НОВОСТИ										
5.1.	Создание видеозаметки одного из предложенных видов хронометражем до 1 минуты (съёмка, написание закадрового текста, монтаж).	3	1	8	2	2				Устный опрос; Анализ практических работ; Просмотр и обсуждение фильмов
5.2.	Разработка и съёмка видеообращения.	3		6	2	2		6		
5.3.	Разработка и съёмка st/up(a).	3		8	2	2	2	6		
5.4.	Разработка и проведение интервью.	3		8	2	2	2	6		
5.5.	Синхрон – элемент сюжета	3		6	2	2		6		
5.6.	Анализ видеосюжетов из архивных материалов кафедры фотовидеотворчества.			6	2	4		6		
5.7.	Написание режиссёрского сценария сюжета информационного жанра (событийный, информационный, сюжет – портрет).			6	2	4		6		
Итого по разделу и за 3 семестр		3	1	72	14	18	4	36		
РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ И ОБЗОРНЫЙ ФИЛЬМ										
6.1.	Создание видеоинструкции к применению прибора.	4	1	12	2	4		6		Творческие задания.
6.2.	Создание ролика с демонстрацией научного опыта или факта.	4		12	2	4		6		Просмотр и анализ
6.3.	Создание ролика-презентации какого-либо предмета личного пользования.	4		12	2	4		6		фильмов; Практическая

6.4.	Рецензия на учебный фильм. Просмотр и анализ учебных фильмов из архива кафедры.	4		12	2	2		6		работа в малых группах
6.5.	Написание режиссёрского сценария учебного фильма.	4		14	2	4	2	6		
6.6.	Информационно -обзорный фильмкак разновидность популяризации.	4		12	4		2	6		
Итого по 6 разделу и за 4 семестр		4	1	72	14	18	4	36		
РАЗДЕЛ 7. ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ										
7.1.	Творческие принципы отражения действительности в кинодокументалистике	5		4	2		2			Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений работа в малых группах; обсуждение творческих работ; мультимедийные технологии
7.2.	Поэтические особенности художественно-документальных фильмов	5		8	2	4	4	2		
7.3.	Кинематографическое творчествоА. Пелешяна и его теория дистанционногомонтажа	5		6	2		2	2		
Итого по 7 разделу		5		22	6	4	8	4		
РАЗДЕЛ 8. ЖАНР ПОРТРЕТА В ДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ										
8.1.	Эволюция портретного жанра в отечественном документальномкино	5	1	8	2	2	4			Лекция с проблемными вопросами; Консультативн
8.2.	Историко-биографический фильм-портрет	5		14	2	2	4		6 к	
8.3.	Портретирование современников: различные подходы воплощения героев	5		10	2	2	2	4	4 к.р.	ая практика; Метод проектов; Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений
8.4.	Псевдодокументальное кино	5		12	2	2	4		4 з	
Итого по 8 разделу		5	1	44	8	8	14		14	
Итого за 5 семестр		5	1	66	14	12	22	4	14	
РАЗДЕЛ 9. АНИМАЦИЯ										
9.1.	Анимационный фильм как квинтэссенция режиссёрского творчества	6	1,5	14	4	4	4	2		Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений
9.2.	Режиссёрское решениеанимационного фильма	6		24	4	4	4	2	10 к	
9.3.	Режиссёрские методы выдающихся мультипликаторов	6		18	4	4	4	2	4 э	
Итого по 9 разделу и за 6 семестр		6	1,5	56	12	12	12	6	14	

РАЗДЕЛ 10. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО										
10.1.	Зарубежная и отечественная кинохроника до революции 1917года	7	1	6	2	2	2			Просмотр и обсуждение фильмов; Практическая работа в малых группах; Семинар-дискуссия
10.2.	Развитие отечественной кинохроники и творчество Д.Вертова в 20-годы	7		6	2	2	2			
10.3.	Творческие поиски кинодокументалистов в 20-е годы	7		6	2	4				
10.4.	Развитие документального кино в 30-е годы	7		8	2	4	2			
10.5.	Фронтовая кинохроника и документальные фильмы в годы Великой Отечественной войны	7		22	2	4			16 к.	
10.6.	Основные творческие школы в послевоенном документальном кино	7		12	2	4		2	4 з	
	Итого по 10 разделу и за 7 семестр	7	1	60	12	20	6	2	20	
РАЗДЕЛ 11. БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА										
11.1.	Подготовка теоретического обоснования ВКР	8	0,5	36		18			18к	8** Консультативные практики; Просмотр и анализ материала ВКР
	Итого по 11 разделу и за 8 семестр	8	0.5	36		18			18к	
	Всего	8	12	432	98*	138*	28	60	108	76** В интерактивной форме

Структура дисциплины (заочная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	Структур	Зачётные единицы	Всего часов	Виды учебной работы и трудоёмкость, в т.ч. Ср и трудоёмкость (в часах)		
					Лекции	Практические занятия	Индивидуальные Самостоятельная работа обучающихся (СР) Экзамены/зачёты
							в том числе аудиторные занятия в интерактивной форме

1.	Раздел 1. Профессия кинорежиссёра Раздел 2. Создание аудиовизуального пространства фильма Раздел 3. Работа режиссёра над игровым Раздел 4. Монтаж короткометражного фильма	1	2	72	6	4		62		6** Семинар-дискуссия
	Итого за 1 курс	1	2	72	6	4		62		Практическая
2.	Раздел 5. Хроника и новости Раздел 6. Учебный, научно- популярный фильм и обзорный фильм	2	3	108	6	4	4	58	36 э	работа в малых группах; Семинар-дискуссия
	Итого за 2 курс	2	3	108	6	4	4	58	36	
3.	Раздел 7. Художественно-документальные фильмы Раздел 8. Жанр портрета в документалистике	3	3	108	6	4	4	58	36 э	Круглый стол: просмотр и анализ практических упражнений
	Итого за 3 курс	3	3	108	6	4	4	58	36	
4.	Раздел 9. Анимация Раздел 10. Становление и развитие документального кино	4	3	108	8	2	2	94	36 э	Консультативная практика; Тестовый контроль
	Итого за 4 курс	4	3	108	8	2	2	94	36	
	Всего		12	432	26	14	12	276	108	

Содержание дисциплины (очная и заочная формы обучения).

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛИ. РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ)	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	формы текущего контроля, промежуточной аттестации. виды оценочных средств
РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЁРА			
1.1.	Природа творчества и сущность кинематографа. Общие законы творчества. Искусство и творчество. Этапы творческого процесса. Антиэнтропийная сущность творчества. Наука и искусство. Значение формы в искусстве. Сущность кинематографа, его синтетическая природа. Движение как основной эстетический признак кинематографа. Три вида выразительного кинематографического движения по З. Кракауэру: танец, погоня и возникающее движение. Типичные визуальные модели: линии, геометрические фигуры, буквы.	Формируемые компетенции: способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);	проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений.

	Виды движения в кинематографе: по горизонтали, по вертикали, наезд, отъезд-наезд. Гипнотическая природа кинематографа. Природа творчества, его антиэнтропийная сущность. Кинорежиссура как область творчества.	способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела обучающийся должен знать: историю кинорежиссуры, режиссёрские средства выразительности, основные функции работы режиссёра уметь: составлять сценарную заявку, режиссёрский сценарий, снимать видеонаблюдение; уметь использовать полученные теоретические знания в практической деятельности владеть: основными технологическим и процессами создания фильма; режиссёрским материалом	
--	---	--	--

1.3.	Основные функции режиссёра Режиссёр как автор фильма, как интерпретатор художественного текста. Технология моделирования в режиссерско-постановочной деятельности. Понятие «сверхзадачи» и концепции. Режиссёрское прочтение и толкование материала- путь оттекста к визуализации. Художественное мышление режиссёра. Художественная и нравственная позиция режиссёра, его культура. Принципы отбора материала: драматургический, изобразительный, динамический. «Дифференцирование»реального явления (В.Пудовкин). Режиссёрские средства выразительности. Режиссёрское решение по С.Эйзенштейну: раскадровка, мизансцена, мизанкадр. Понятие эпизода, сцены, кадра как драматических единиц фильма. Выразительные средстварежиссера - атмосфера, темпо-ритм, мизансцена, композиция. Атмосферафильма		
1.4.	Производственно-творческая работа режиссёра Сущность режиссерского замысла. Режиссерский рассказ и режиссерское видениедействительности, отраженной в фильме. Замысел и форма. Этапы формирования замысла. Создание целостного образа фильма - конечнаяцель режиссерского замысла. Постановочный план как основа дляреализации режиссерского замысла. Замысел - начало творческого процесса. Оформление замысла в письменном виде. Выбор сценарного материала. Анализ сценария: событие, конфликт, тема, идея, проблема, сверхзадача, сквозное действие,предлагаемые обстоятельства. Работа над режиссёрской заявкой. Оформление заявки: основная мысль,сюжет, характеры героев, их взаимоотношения, жанр. Драматург и режиссёр. Режиссёрское изучение материала. Определение сверхзадачи и сквозного действия. Общая композицияфильма и её элементы. Полная и сокращённая формы режиссёрского сценария. Требования, предъявляемые к режиссёрскому сценарию. Организация		

	съемок. Особенности съемки на природе и в естественных интерьерах. Просмотр отснятого материала по ходу съемки. Монтаж как творческий процесс. Основные технические процессы. монтажа. Озвучивание фильма. Драматургия звукоряда		
РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ФИЛЬМА			
2.1.	Киноизображение. Аудиовизуальная природа киноизображения как основа работы режиссёра. Элементы создания киноизображения: кадр, план, композиция, ракурс, свет-тень, цвет, мизансцена. Геометрия пространства. Теория формы в работе режиссёра. Схватывание общностей как постижение структуры. Первичность простой формы. Универсальные конструкции. Роль орнамента в построении кадра. Контраст как привлечение внимания. Положения гештальттеории о фигуре, фоне, передаче пространства. Выразительный жест как первооснова всех языков, как смысловесущая линия. Жестовая культура театра. «Выразительное движение» С. Эйзенштейна.	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела обучающийся	проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений; обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей.
2.2.	Рамка кадра и пространство фильма. Основа кинематографического действия - кадр, как изображение, ограниченное рамками экрана. Масштаб изображения. Рамка кадра и закадровое пространство. Фотографическое качество кадра (фактура). Кадр в фотографическом смысле: композиция кадра, его цветовое и светотональное решение. Симметричные и асимметричные композиции. Ракурс как интерпретация пространства. Виды перспектив. Отбор материала по изобразительно-стилистическому принципу. Принципы организации изображения		

2.3.	Кадр и план. Кадр - особый вид получения и хранения информации. Качество и энергетика кадра. Две функции кадра - пространственная и пространственно-временная. Основные, сюжетные и перебивочные кадры. Выбор масштаба изображения кадра. Крупности монтажного плана по Л. Кулешову. Роль крупного плана детали. Д.Гриффит и психологический крупный план. Деталь как выразительная подробность в произведении. Драматургические функции детали: показ целого через его часть; фабульная функция; смысловая деталь; психологическая деталь; деталь – метафора; аллегорическая деталь; деталь — символ; многофункциональная деталь	должен уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; отбирать видеоматериал по изобразительно-стилистическому принципу; снимать натурный этюд; монтировать фотофильм владеть: принципами организации кино изображения драматургические функции детали	
2.4	Время в фильме Эстетический принцип кинематографа как матрицы времени. Статья Андрея Тарковского «Запечатлённое время». Структура времени в искусстве. Объективное (реальное) и субъективное течение времени в фильме. Временные конструкции в кино: хронологическое построение; чёткое выделение временного отрезка; временная инверсия; фрагментарное построение. Ускоренная, замедленная, покадровая, обратная съёмка, стоп-кадр. Глубинная мизансцена. «Метафорическое время». Эллиптический и дистанционный монтаж в передаче времени.		
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА РЕЖИССЁРА НАД ИГРОВЫМ КОРОТКОМЕТРАЖНЫМ ФИЛЬМОМ			
3.1.	Виды сюжетов. Фундаментальные драматические ситуации. Архетипы Карла Густава Юнга. Функции Владимира Проппа. Составные элементы сюжета. Понятие, законы и правила кинематографической игры. Действия, мотивы, перипетии фильма, его узловые моменты. Элементы сюжетной композиции - экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал. Мотивировка сюжета. Перипетия - неожиданный поворот в сюжете. Событие как основное понятие драмы. Фабула. Конфликт. Саспенс. Лейтмотив. Сюжет с превращениями – метаморфоза Жоржа Мельеса. Теория «взрывов» Сергея Эйзенштейна. Три основных драматических акта: экспозиция, поворотный пункт, катастрофа. Американская теория сюжетной композиции. Семиотика кино.	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного	проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений; обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей.

	Грамматика «киноязыка». Исследователи законов языка кино (Л.Кулешов, Д. Вертов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, В. Шкловский).	художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).	
3.2.	Образный строй фильма. Логическое и образное мышление. Образ в театре, музыке, живописи. Знак и образ. Художественный образ как динамическая целостность, преобразованная действительность средствами определенного вида искусства. Законы воздействия образов. Традиционные символы. Два принципа художественного выражения: прозаический и поэтический. Киногения образов- настроение кадра, его атмосфера. Многозначность кадра. Ассоциации и восприятие зрительных образов. Обобщение и деталь. Формула «отражённого луча» (Никита Михалков). Тропы - метафоры, сравнения, синекдохи. Образность, целостность, индивидуальный характер фильма - основные принципы режиссуры.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: Законы воздействия образов; принципы художественного выражения; различные ассоциации уметь: Обобщать, выделять детали, строить мизансцену владеть: принципами построения мизансцен	
3.3	Мизансцена. Понятие мизансцены как суммы движения актёров на сцене. Взаимное расположение двух или нескольких персонажей. Общие и отличительные черты мизансцены в театре и кино. К. Станиславский о функциях мизансцены. Значение темпа и ритма сцены в построении мизансцены. Аспекты мизансцены: сценография, освещение, костюмы, поведение персонажей, ракурс и крупность плана. Виды мизансцен. Построение мизансцены и мизанкадра (термин С. Эйзенштейна). Пластический контраст. Глубинная мизансцена и внутрикадровый монтаж. Комбинированная принципов построения мизансцены Сергея Эйзенштейна, Михаила Ромма, Алексея Германа, Александра Сокурова.		
3.4	Жанр и стиль фильма. Виды кино. Истоки чистых жанров. Взгляд на киноматериал через жанр. Жанр как матрица построения образа, как определённая трактовка темы, как часть пластического решения фильма. Эпос, трагедия и драма в кино. Жанры игрового кинематографа: мелодрама, комедия, фильм-притча, фильм-баллада, триллер, хорор, фильм-лубок,		

	детектив, вестерн, исторический фильм, фантастика, фильм-катастрофа; мюзикл, детский фильм, экранизация. Артхаус и мейнстрим. Стилль как критерий художественности, как единство отличительных средств режиссёра. Компоненты, определяющие стилль: монтаж, ракурс, свет. Основные стилевые направления в режиссуре кино. Авторский стилль. Наслоение стилей. Связь стилля с методом. Подражание кино живописным и музыкальным стиллям.		
РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ			
4.1.	Монтажная структура фильма.	Формируемые компетенции: способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2).	
	Монтаж как структурная композиция фильма на уровне кадров, как средство зрительного восприятия. Монтаж и мышление. уровне кадров, как средство зрительного восприятия, как язык экранного произведения. Монтаж и мышление. Свойства монтажа на уровне кадра: дискретность кадров в фильме; последовательность монтажа; непрерывность монтажа. Монтаж как технико-творческий процесс сборки. Субъективное начало в монтаже как мысль художника, его идея, его видение мира, выраженное в отборе и сопоставлении. кусков действия. «Инженерский подход» и концепция «научного» монтажа. «Русский монтаж» как монтаж мыслей. Основные монтажные понятия. Виды кадров. Построение монтажной фразы, монтажного ритма. Ритмическая непрерывность. Сцена - часть фильма, состоящая из группы кадров и отмеченная единством места, времени и действия. Свойства киносцены: многоточечность (Сергей Эйзенштейн). Виды сцен: развёрнутая, фрагментарная, проходная, перебивка, флэш-вспышка (быстрый монтаж коротких сцен	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: свойства монтажа, основные монтажные понятия; виды кадров; основные монтажные школы и стили уметь: монтировать эпизоды, сцены, делать монтажные фразы владеть: принципами монтажа, видами движения в кино	

	прошлого и будущего). Функции сцены: экспозиционная, информативная, ретроспективная, поворотная, кульминационная, финальная. Эпизод - большая часть фильма, состоящая из ряда сцен, внутренне драматургически завершенная и развивающая сюжет и идею фильма в целом. Виды эпизодов: пролог и эпилог; экспозиционный эпизод, эпизоды развития, финальный эпизод. Эволюция монтажных формы стилей. Сравнительный анализ монтажных решений. Монтажные школы и стили.	
4.2.	Принципы и виды монтажа. Аналогичность принципов мышления и монтажа. Принципы монтажа моносцен: профессиональная терминология. Монтажно- композиционные пропорции. Принципы стыка соседних кадров: по крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения, по фазе движущихся объектов, по темпу движения, по композиции (по смещению центра внимания), по цвету и свету, по смещению осей съёмки, по направлению основной движущейся массы. Значение колорита и цветовых соотношений в монтаже фильма. Виды монтажа: последовательный, параллельный, ассоциативный, интеллектуальный, метафорический, обертонный, вертикальный, дистанционный монтаж. Прёмы монтажа- контрапункт, контраст, рефрен. Монтаж по аналогии и контрасту. Типичные ошибки монтажного построения в кино. Монтаж клипов и рекламных роликов.	

4.3	Динамика фильма. Виды движения в кино: внутрикадровое; движение камеры; движение пленки в камере; движение времени; движение пространства; движение сюжета. Движение времени (реальное и экранное) и пространства (горизонтальное и вертикальное) в фильме. Сочетание движений времени и пространства Понятие «хронотопа». «Прерывистая непрерывность» кинематографического движения как основное свойство ритма фильма. Ритм как организующее начало монтажа, как чередование кадров. Значение ритма в живописи и музыке. Визуальный ритм и темп. Акцент как основной элемент ритмической организации. Темп монтажных элементов как предопределение ритма монтажа. Темп и понятие плана. Ритмико-темповые возможности фильма. Теоретические концепции монтажа и их развитие на примерах работ выдающихся режиссёров. Первые съёмки движения. Панорамирование. Отъезды и наезды. Съёмки «шатающейся камерой». Тревелинг. Динамическое единство визуальной и звуковой сфер фильма и закономерности .	
-----	--	--

РАЗДЕЛ 5. ХРОНИКА И НОВОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭКРАНЕ

5.1.	Создание видеозаметки одного из предложенных видов хронометражем до 1 минуты (съёмка, написание закадрового текста, монтаж). Информационно-хроникальный экран как видеолетопись времени, истории страны, региона. Специфика, функции, задачи информационного новостного экрана. Основные виды информационной периодики: новости, журнал, альманах, криминальная хроника, репортаж, информационно-хроникальный фильм. Видеосюжет - основной жанр новостей. Разновидности жанра: событийный, информационный, сюжет-портрет, очерковый, критический, исторический, рекламный, их характерные особенности. Этапы работы при подготовке видеосюжета. Требования к закадровому тексту видеоматериала. Стендапы как	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного	проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений тестовый опрос обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей. технология «Портфолио»
------	---	---	--

	визуальная часть сообщения. Репортаж как природное свойство телевидения и стержневой жанр тележурналистики. Разновидности жанра: событийный, тематический, проблемный, обзорный, постановочный репортаж; прямой и фиксированный; синхронный и немой, их специфические черты. Особенности специального и многосерийного репортажей. Новые технологии в телерепортаже: эффект присутствия как основная цель прямых включений и репортаже в режиме on-line.	художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: специфику работы режиссёра-документалиста уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности и; снимать, озвучивать, монтировать новостные сюжеты владеть: методикой работы над новостными сюжетами	
5.2.	Разработка и съёмка видеообращения. Публицистика как направление телевизионной журналистики, её общественные функции, цель, жанровые признаки, разновидности. Жанровое многообразие аналитической публицистики: комментарий, обзор, расследование. Жанровая специфика комментария: открытая авторская позиция, анализ как основа жанра. Закадровый и иллюстрированный комментарий. Рассмотрение фактов в их причинно-следственной связи, в определённом контексте: политическом, экономическом, социальном. Стилистика комментария. Профессиональные требования к комментатору: эрудиция и компетентность специалиста, мышление аналитика, умение общаться с аудиторией, чувство		

	«камеры». Обозрение (обзор) - традиционный жанр аналитической телепередачи. Особенности жанра, его цели и задачи. Современные разновидности жанра: обозрение-монолог, обозрение-диалог, общие, иллюстрированные, тематические (музыкальные, театральные, спортивные и т.д.). Стилистика обозрения: вскрытие причинно-следственных связей между отдельными фактами, широта исследования современного и архивного материала; ограничение обозрения хронологическими рамками; обобщённый вывод. Роль авторской концепции в отборе, освещении, анализе фактов и явлений жизни. Обзорные передачи на современном телевидении. Специфика аналитического расследования: активная гражданская авторская позиция, раскрытие темы через острый конфликт; неопровержимые аргументы, логика, конкретные документальные кадры; активные методы исследования; альтернативные точки зрения, открытая и закрытая постановка проблемы. Анализ проблемы через поступки людей. Варианты развития сюжета: сравнительный, всерный, зигзагообразный, ступенчатый, пространственный.		
5.3.	Разработка и съёмка st/up(a). Универсальность творческой работы режиссера-документалиста. Съёмочный материал режиссёра игрового и документального фильма. Художественный и информационный подход к реализации творческих задач режиссёра. Технологические особенности творческой деятельности режиссёра-документалиста. Иллюстративность и образительность ряда в информационном сюжете и ведущая роль слова в нём. Всестороннее, объективное представление фактов, явлений жизни, их новизна. Целостное отражение события в событийном сюжете (начало-развитие-финал). Роль интершумов и синхронно записанного слова в создании образа-события на экране. Сюжетное портретирование как форма знакомства со зрителями. Жизненная ситуация как средство представления человека в действии. Экранное слово героя.		

5.4.	Разработка и проведение интервью. Человек на экране с точки зрения режиссуры.Интервью с героем как психологическая остановка в развитии экранного действия. Типы синхрон. Подготовка вопросов. Схемাপостроения сюжета-портрета. Скрытая камера.Виды сюжетов-портретов: портрет-ситуация, портрет-представление (знакомство),портрет-оценка (восприятие), творческий портрет. Выявление характерных особенностейличности. Роль фона и детали. Настроение героя, его мимика, глаза, руки. Темпо-ритм монтажной фразы сюжета - портрета и темп его комментирования. Значение принципов технологического монтажа при компоновке сюжета. Характер построения речевых фраз в тексте. Компоновка (вёрстка) видеосюжетовв новостийных программах. Стендап.Лайф.		
5.5.	Синхрон – элемент сюжета. Три формы звучащей речи в кинематографе: внутрикадровая речь; внекадровая речь; закадровая речь. Виды звучащей речи: диалог имонолог (монолог-сообщение, монолог - размышление). Виды закадровой речи: голос автора; голос одного или нескольких персонажей; внутренний монолог (или диалог)персонажей; дикторский текст; стихи и песни. Законы необходимости, дополняемости и сочетаемости диалога в кино. Съёмки диалогакак способ раскрытия характера и психологиичности. Дикторский текст и авторский комментарий. Разновидности речи героев в фильме. Определение темы монолога и форма его представления на экране. Спонтанные и подготовленные интервью. Характер вопросови поведение интервьюера. Способы раскрепощения людей перед камерой. характеристика. Примеры авторских расследовательских программ.		
РАЗДЕЛ 6. НАУЧНЫЙ ЭКРАН			
6.1.	Создание видеоинструкции к применению прибора. Научно-просветительские фильмы дореволюционног периода. Агитпропфильмы икультурфильмы в 20-е	Формируемые компетенции: Формируемые компетенции: способность выполнять	устный опрос; текущийпросмотр и анализ упражнений; проверка результатов практическихумений;

	годы. Учебно-технические и технико-пропагандистские фильмы 1-й половины 30-х годов. Возникновение научно-популярных фильмов во 2-й половине 30-х годов, их тематические направления. Военно-тактические и учебные фильмы в годы войны. Послевоенные просветительские фильмы. Жанрово-видовое разнообразие современных научно-популярных фильмов.	функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: специфику работы режиссёра-документалиста уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности и; снимать, озвучивать, монтировать новостные сюжеты владеть: методикой работы над новостными сюжетами курса обучающийся должен знать: специфику работы	технология «Портфолио» Обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей. тестовый контроль экзамен
--	---	---	---

		режиссёра-документалиста уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности и; снимать, озвучивать, монтировать новостные сюжеты владеть: методикой работы над новостными сюжетами	
6.2.	Создание ролика с демонстрацией научного опыта или факта. Научное кино - область кинематографии, развивающаяся в четырёх самостоятельных видах: 1) научно-производственное кино. 2) научно-исследовательское кино; 3) учебное кино, 3), научно-популярное кино. Научно-производственное кино и фильмы прикладного значения, пропагандирующие новую технику и прогрессивные методы труда в народном хозяйстве. Ориентация на специализированную аудиторию — работников отдельных отраслей промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства. Научно-исследовательское кино как один из видов научного кино, включающий различные методы применения кинотехники в науке, промышленности и сельском хозяйстве для получения кинодокументации и проведения киноисследований. Использование специальных съёмочных аппаратов, различных технических средств и, позволяющих запечатлеть в фильме объекты, явления и процессы, недоступные для человеческого глаза. Кинематографическая технология как инструмент научного исследования и получения научного материала. Функции научно-исследовательских фильмов и их кинематографическая форма. Специальные методы и способы получения уникальных		

	кинокадров. Обособившиеся сферы научно-исследовательских киносъёмок.		
6.3.	Создание ролика-презентации какого-либо предмета личного пользования. Учебное кино как один из видов научного кино, как вспомогательное средство в учебном процессе. Классификация учебных фильмов в зависимости от предмета учебной дисциплины и её частной методики, возраста учащихся, степени научной подготовленности и дидактического назначения. Жанровое разнообразие учебных фильмов. Первые устный опрос; текущий просмотр и анализ упражнений и работ; проверка результатов практических умений; тестовый контроль учебных фильмы Томаса Эдисона. С 40-х гг. создание учебных фильмов по всем курсам средней и высшей школы. 8-мм киноленты для кассетного кино. Педагогическая функция учебных фильмов. Учебный фильм как наглядное визуальное пособие. Выразительные средства учебного фильма. Виды учебных фильмов по количественному признаку: кинокольцовки, кинофрагменты, целостные фильмы. Виды учебных фильмов по методическому принципу: вводные, предметные, заключительные. Виды учебных фильмов по дидактическому принципу: инструктивные, лекционные, обзорные, сюжетные.		устный опрос; текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений; технология «Портфолио»
6. 4	Особенности режиссуры учебных фильмов. Влияние отдельных факторов на режиссёрско- драматургический замысел учебного фильма: особенность учебной дисциплины, возраст учебной аудитории, уровень знаний зрителей, место фильма в процессе обучения, дидактическая направленность. Специфика создания вступительных, заключительных и инструктивных фильмов. Основные требования к лекционному учебному материалу- достоверность, системность, логичность, этапность. Приёмы активизации зрительского внимания. Типичные недостатки учебных фильмов.		

6.5.	Функции научно-популярных фильмов. Определение научно-популярного фильма, принятого на конгрессе МАНК (1959 г.) Технико-пропагандистские фильмы как самостоятельное направление научно-популярных фильмов. Просветительская и популяризаторская функция научно-популярных фильмов. Особенности научно-популярных фильмов о природе, спорте, искусстве. Роль изобразительно-выразительных средств в научно-популярных фильмах и их основные жанры. Трансформация традиционной кинолекции в 50-60-е годы. Научный кинорепортаж середины 70-х годов. Возникновение новых киножанров: научно-популярный киноочерк, фильм-размышление, фильм-дискуссия, фильм-исследование. Достижения современных режиссёров научно-популярного кино.		
6.6.	Информационно-обзорный фильм как разновидность популяризации. Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Предприятие, учреждение как объект популяризации. Элементы рекламы в информационно-обзорном фильме. Значение сценарного хода. Роль музыки и шумов в информационно-обзорном фильме. Эстетическая выразительность информационно-обзорных фильмов. Принцип сочетания игрового и документального начал. Сравнительный анализ творческих приемов в практике режиссуры при создании информационно-обзорного фильма.		
РАЗДЕЛ 7. ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ			
7.1.	Творческие принципы отражения действительности в кинодокументалистике Документальный фильм: эстетическая модель реальности. Достоверность, правдивость как природное качество документалистики. Термин «экранный документ» (А. Дробашенко). От хроники к кинопублицистике. Полифонизм смыслов документального изображения. Способы мышления в документальном творчестве. Предмет документального фильма. Типы образности в документальном фильме. Роль слова в	Формируемые компетенции способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1);	проверка теоретических знаний; устный опрос; текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений; технология «Портфолио»

	трактовке содержания документальных кадров. Документальное наблюдение как основа образно-публицистических фильмов. Проблемы специфики отражения действительности в документальных кинопроизведениях. Работы теоретиков и практиков, посвящённые неигровому кино: С. Дробашенко, Л. Рошаля, Ю. Мартыненко, В. Листова, Г. Джулай, Л. Мальковой, Н. Абрамова. И. Беяева, М. Голдовской, М. Меркель, С. Муратова, В. Огнева, Г. Франка.	способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК- 2). В результате изучения раздела курса обучающийся должен знать: этапы развития научного кинематографа, виды учебных и научно-популярных фильмов уметь: использовать полученные теоретические знания в практической деятельности; снимать и монтировать учебные и информационно-обзорные фильмы владеть: методами и создания учебного фильма	
--	---	---	--

7.2.	Поэтические особенности художественно-документальных фильмов. Художественная образность как жанровообразующая сила. Отсутствие понятийного, логического развёртывания аргументации авторов. Большая эстетическая сложность кадра, отсутствие репортажной подвижности. Ориентация монтажной последовательности кадров и эпизодов на фабульную логику. Элементы художественного и документального истории мирового кинематографа. Поэтические особенности художественных документальных фильмов. Документальное в постановочно-игровом кино. Документальная точность материалов фильмах Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Ю. Германа. Постановочное в документальном кино. Человек и природа в фильмах Р. Флаэрти. «Актёры», играющие себя. Эффект длительных наблюдений. Фильмы А. Видугириса. Принцип драматургически организованных ситуаций как синтез постановочного и документального. Формула Г. Франка «факт - образ».		просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений тестовый опрос технология «Портфолио» обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей.
7.3.	Кинематографическое наследие А. Пелешяна и его теория дистанционного монтажа. Особенности фильмов А. Пелешяна: «Горный патруль» (1964 г.), «Землялюдей» (1966 г.), «Начало» (1967 г.), «Мы» (1968 г.), «Обитатели» (1970 г.) Синтез реальных фактов и постановочных сцен. Фильм как живой организм. Создание дистанции между опорными кадрами. Функции повтора, возвращения первоначального настроения, обретение качественно иного смысла. Монтаж контекстов. Крупность плана в системе дистанционных связей. Программирование взаимодействия монтажных элементов. Дискретный монтаж и целостная фонограмма. Жан Люк Годар, Годфри Реджио – последователи творчества А. Пелешяна. «Монтажный стык» С. Эйзенштейна, «интервал» Д. Вертова, «дистанция» А. Пелешяна. Повторение одного и того же кадра для создания смыслового ритма.		

	«След» кадра в памяти зрителя в соотнесении с резкостью контрастного контекста. Полифония фильмов А. Пелешяна.		
РАЗДЕЛ 8. ЖАНР ПОРТРЕТА В ДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ			
8.1	Эволюция портретного жанра в отечественном документальном кино. Поэтически обобщённые образы советского человека в коллективных портретах 20-х годов. Человек-тип в социальных портретах 30-х годов. Принцип выбора героя в фильмах-портретах 60-70-х годов. Экранные портреты документалистов 60-х годов. «Там, за горами, горизонт» (И. Герштейн и Б. Галантер), «Рыбачка» (Ф. Фартусов), «Вечное движение» (М. Меркель), «Лучшие дни нашей жизни» (Б. Галантер), «Николай Амосов» (Т.Золотов), «Катюша» (В. Лисакович). Ленинградская школа документалистики. Новосибирская, Свердловская студии документального кино. Образ-характер современника в последние десятилетия 20 века. Диалог и монолог-принципы отражения действительности на документальном экране. Вещи, предметы, интерьеры, экстерьеры как объекты, косвенно характеризующие героя и его эпоху. Воспоминания очевидцев о герое фильма, отзывы современников. Способы воссоздания фактов и событий жизни героя. Фильмы С. Арановича и О. Добродеева. Хроникальный кадр. Документ и контекст. Творческий метод Э.Шуб. «Длительность» кадров и подчинённость их основной теме.	Формируемые компетенции способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела обучающийся должен знать: этапы развития научного кинематографа, виды учебных и научно-популярных фильмов уметь: использовать	проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ практических работ

		полученные теоретические знания в практической деятельности; снимать и монтировать учебные и информационно-обзорные фильмы владеть: методами и создания учебного фильма	
8.2	Портретирование современников: различные подходы воплощения героев. Фильм-портрет как совокупность фактов, констатирующих прошлой и настоящее жизни героя. Организация типичных ситуаций. Заданность и прогнозируемость поведения героев. Ведущая роль закадрового текста в повествовании. Идеализации героя как творческий принцип. Фильм-портрет как исследование характера и психологии героя. Проблемные ситуации и этичность их представления на экране. Ведущая роль изобразительного ряда фильма. Процессуальность наблюдения. Реалистичность оценок и суждений авторов фильма. Внешний и внутренний конфликт героя как источник сюжетного развития. Видимая (относительная) объективность позиции авторов. Значение кульминационных, конфликтных моментов развития ситуации. Система авторских акцентов, образных деталей, характеризующих поведение героя и его окружения.		
РАЗДЕЛ 9. РЕЖИССУРА АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА			
9.1	Анимационный фильм как квинтэссенция режиссёрского творчества. Возможность воплощения на экране с	Формируемые компетенции способность выполнять функции	

	помощью анимации любого замысла, доступного человеческой фантазии. Мультипликация как тиражирование, анимация как одушевление. Условность и гиперболизация анимационного образа. Подчёркивание характерных черт и особенностей движения персонажа. Схожесть анимации с искусством карикатуры. Творческие методы работы режиссера и диапазон средств выразительности анимации. Активное творческое мышление зрительными образами. Знаковая система комикса. Технологическая цепочка создания анимационного фильма. Работа режиссера с автором сценария, художником-постановщиком, композитором, аниматором, монтажёром, оператором, звукооператором. Выражение режиссёрской концепции анимационного фильма через сюжет. Источники сюжета. Конфликт и его эмоциональная оценка. Драматургическое решение и моделирование пространства. Ритм и время в анимации. Фантазия и трансформация. Сказочная анимация. Законы движения в анимационном кинематографе. Анатомия и пластика движения персонажа в рисованном и кукольном фильме. Схемы и пластика движения животных, птиц, насекомых.	художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела обучающийся должен: знать: этапы развития научного кинематографа, виды	
9.2.	Режиссёрское решение анимационного фильма Режиссёрский анализ литературного произведения. Разновидности сценария. Режиссёрское решение сцен, эпизодов и монтажных фраз. Разработка собственной анимационной идеи (от сценария до аниматика) . Работа над синопсисом и хронометражом раскадровки анимационного фильма. Форма записи режиссёрского сценария: № кадра; план; время; содержание кадра; реплика, диалог или дикторский текст; звуковое оформление.		

	Пластическое решение героев анимационного фильма. Персонаж-носитель режиссёрской идеи. Разработка персонажа, поиск индивидуальности, уникальных качеств. Стремление к простым конструкциям. Понятие о массе, форме, характере и пропорциях анимационного персонажа. Светотень как фактор выражения объемно-пространственных качеств натуры. Эскизы персонажей. Конструкция механики. Карта эмоций. Артикуляция. Характерные позы и жесты. Упражнения по овладению рисунком без натуры по памяти и представлению. Сравнительная таблица персонажей. Рисованная мультипликация — технология основанная на покадровой съёмке отличающихся двумерных рисунков. Кукольная анимация — метод объёмной мультипликации. Объёмные, полуюбъёмные, барельефные и плоские куклы. Ротоскопирование. Перспективное построение кадра. Композиционное построение фигуры человека в интерьере и экстерьере. Пластическая организация мизансцены. Цветовая схема. Схема светотеней. Покадровая мультипликация «One turn, one picture». Тайминг. — фиксация фаз движения объектов. Траектория движения и фиксация объектов в ключевых положениях. Применение эклерного метода в рисованной мультипликации (ротоскопирование). Выполнение анимационных заданий и ознакомление с программным обеспечением Flash, After Effects, Premiere. Расшифровка музыкальной фонограммы и исполнение музыкальных анимационных заданий. Речевая фонограмма и упражнения с артикуляцией анимационных персонажей. Захлёсты, остаточное движение, баллистика.		
--	---	--	--

9.3.	Режиссёрские методы работы выдающихся мультипликаторов Авангардная анимация 20-х годов. Эмиль Коль- создатель первых графических фильмов. Метод «готовых вещей» дадаистов. Абстракционистские анимационные фильмы Вальтера Рутмана «Игра света», «Опус». Абстрактные фильмы Ганса Рихтера «Ритм 21» и «Механический балет» Фернана Леже. Норман Макларен - техника «бескамерной анимации» и применение фонограммы. Кэролайн Лиф - техника чёрного порошка и «ожившей живописи». Силуэтная анимация Лотты Райнигер. Принципы анимации Уолта Диснея: точное подражание движениям человека или животного; театральность; асинхронные движения тел; логическое завершение каждого действия; гиперболизация событий; акцент на центральную часть действия; гиперболизация основных характерных черт персонажа; привлекательность и обаятельность персонажей. Диснеевская «округлая линия» и стиль «каучуковый шланг». Техника перекладки Юрия Норштейна. Мультфильм «Сказка сказок» признанный киноведами «лучшим мультфильмом всех времен и народов». Роберт Земекис Польская и чешская анимационные школы как одна из наиболее ярких в истории кинематографа. «Лабиринт» Яна Леницы. Экранизации произведений Ж.Верна в фильмах Карела Земана. Техника гравюры. Особенности творчества чешского режиссёра Иржи Трнки. Фильм «Рука». Сюрреанимация Яна Шванкмаера. Фильм «Возможности диалога». Реалистичное направление в польской анимации. Социально-философская притча Мирослава Кийовича «Клетки». Техника «ожившей живописи» в работах режиссёра Петра Шпаковича (Польша). Уникальная манера резьбы по гипсу в фильме Петра Думалы – «Кроткая» по Ф.Достоевскому. Формальный эксперимент Збигнева Рыбчиньского «Танго». «Пальцевая живопись на стекле» Александра Петрова.		
------	---	--	--

	Р. Бакши- пионер мультипликации фильмов для взрослых в жанре фэнтези. Стремительный штрих, «дышащее изображение» режиссёров студии «Пилот». Сюрреалистическая притча Игоря Ковалёва «Его жена курица». Комедийность фильмов Александра Татарского. Антропоморфные персонажи и фантастические существа в авторских фильмах Ивана Максимова. А. Левицкий, Э. Тисе, Г. Гибер, Ю. Желябужский, Е. Бауэр, Л.		
РАЗДЕЛ 10. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО			
10.1.	Зарубежная и отечественная кинохроника до революции 1917 года. Первые кинохроникёры и киножурналисты: братья Патэ и Люмьер (Франция); Эдисон (США); Брайтонская школа (США). Русская хроника А. А. Ханжонкова и А. О. Дранкова (киножурналы «Пегас» и «Обозрение России»). «Разумный кинематограф» - научно-просветительские ленты. Хроникально-этнографический фильм «Переселение за Урал». А. Дранкова и А. Куторгина. Первые русские кинооператоры: П. Новицкий, П. Ермолов, Форестье Экспедиционное кино (Г.Понтинг, Скотт). Хроникальные сюжеты русского дореволюционного кино. Кинохроника в годы Первой мировой войны.	Формируемые компетенции способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-1); способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-2). В результате изучения раздела обучающийся должен знать:	проверка теоретических знаний; устный опрос текущий просмотр и анализ упражнений; проверка результатов практических умений тестовый опрос
10.2.	Развитие отечественной кинохроники и творчество Д.Вертова в 20-е годы Национализация кинематографа в 1917 г. Фильмы агитпоездов. Еженедельный киножурнал Дзиги Вертова «Киноправда». Кинохроника в период гражданской войны. Кинокомитеты и агитпоезда ВЦИК. Первый отечественный киножурнал «Кинонеделя». Тематический киножурнал «Киноправда» (1922-1925). Стилистая палитра кинохроники 20-х годов.	В результате изучения раздела обучающийся должен знать:	

	Оппозиция «Вертов - Шуб». Историческая публицистика Э.Шуб и рождение монтажного фильма. Роль Д. Вертова в освоении новой экранной формы - документального фильма. Монтажные эксперименты Д. Вертова в фильмах «Киноглаз», «Человек с киноаппаратом», «Одиннадцатый». Разработка Д. Вертовым теории документального фильма.	хроникальные фильмы, фильмы агитпоездов, кинохронику 20-го годов владеть: теорией документального кино	
10.3	Творческие поиски кинодокументалистов в 20-е годы Эстетическая модель документального фильма В.Ерофеева. «Турксиб» (1926 г.) – этапный фильм В.Турина. Авангардные течения на Западе: Французские авангардисты - А.Кавальканти, Л.Бунюэль. Немецкие экспрессионисты - В.Руттман, Г.Рихтер. Поэтическое наблюдение и публицистическая образность в творчестве Р.Флаэрти. Фильм И. Ивенса «Мост»- описание большого предмета через детали. Новаторство Ж.Виго.		
10.4.	Развитие документального кино в 30-40-е годы Характерные признаки отечественной хроники 30-40-х годов: хроникерская хватка, оперативность, стремительность передвижения по свету, четкость операторского запечатления и монтажная внятность подачи события. «Медведкино» и его принципы. Первые интервью в фильмах «КШЭ» (Э. Шуб), «Три песни Ленине (Д. Вертов). Образный строй фильмов «Испания» (Э.Шуб), «Авиамарш»(М. Кауфман) Английская школа документального кино. Фильм «Рыбачьи суда» (Д. Гирсон) - наблюдение за повседневным трудом людей.		

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины широко используются художественно- творческие технологии, поскольку обучающиеся решают нестандартные художественно-творческие задачи при выполнении упражнений и творческих работ, которые предполагается в дальнейшем использовать для участия в профессиональных международных, всероссийских и региональных художественных конкурсах видео, кинофестивалях, фотовыставках.

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

традиционные: лекция, практическое занятие, индивидуальное занятие

интерактивные: лекция с проблемными вопросами; лекция-диалог; консультативная практика; работа в малых группах; обсуждение творческих работ; мультимедийные технологии

проблемно-поисковые : разработка, обсуждение и защита творческих заданий, технология

«Портфолио» (портфель творческих работ), круглые столы, обучение на примерах видеоработ практикующих преподавателей.

Практическая и индивидуальная формы занятий являются преобладающими. Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: отчёт о выполнении практических работ, просмотр и обсуждение со студентами фильмов, съёмочных заданий; проверка

самостоятельно снятых и смонтированных видеоработ, опрос на семинарских занятиях, экзамен, зачёт, защита курсовой работы. Учебно-методическое и информационное обеспечение предполагает использование учебно-методического и справочного материала, размещенного в электронной образовательной среде КемГУКИ (Moodle).

информационно-коммуникационные технологии

В процессе изучения дисциплины «Режиссура аудиовизуального произведения» используются следующие информационно-коммуникационные технологии: мультимедийные электронные презентации по темам учебных занятий; компьютерные технологии; использование тестовых заданий, выполнения упражнений и творческих работ, интернет-ресурсов, монтажа фильмов, в программах.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся **Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся**

Учебно-программные ресурсы.

Рабочая программа дисциплины. Комплексные учебные ресурсы.

Учебно-теоретические ресурсы.

Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы.

Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-методические ресурсы.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине.

Учебно-справочные ресурсы.

Словарь терминов по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы.

Образцы учебно-творческих работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Фонд оценочных средств.

Тестовые задания и система оценивания. Вопросы для опроса и система оценивания.

Материалы для обеспечения СР обучающихся размещены в «Электронноинформационной образовательной среде»
<https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7970>

Успешное изучение дисциплины «Видеотехника» возможно только при правильной организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса. Самостоятельная работа как форма обучения включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- определение основных понятий;
- выполнение практических заданий;

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

- анализ учебной литературы и источников по темам дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;

Активизации обучающихся в проведении учебных занятий способствует уяснению особенностей организации занятий в условиях применения форм интерактивного обучения. Одной из интерактивных форм, используемых для освоения дисциплины, являются практические задания. Они обеспечивают связь теории и практики, содействуют выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях, в ходе самостоятельной работы.

Фонд оценочных средств

Тестовые задания по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно- образовательной среде КемГИК»(web- адрес <http://edu.kemgiki.ru/>).

Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа по дисциплине «Режиссура АВП» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы студентов: просмотры фильмов, чтение и анализ режиссёрских сценариев, самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов); поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации;подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельное выполнениепрактических заданий; поиск материала по темам практических занятий; письменный анализ фильмов; создание режиссёрских сценариев творческих работ практических и творческих заданий; оформление выполненных работ в авторское Портфолио студента.

Основное содержание самостоятельной работы студентов связано с выполнением практических заданий, оформлением выполненных упражнений и творческих работ, художественнымоформлением Портфолио по дисциплине «Режиссура АВП». Дисциплина «Режиссура аудиовизуального произведения» предполагает знание выразительных средств режиссёра, истории кинорежиссуры, основ работы режиссёра. Обучающийся, освоивший курс должен уметь писать режиссёрскую заявку и режиссёрский сценарий, создавать экспликацию фильма, монтировать отснятый материал, работать с типажом и актёром, анализировать режиссёрскую работу и многое другое. Задача курса - дать студенту знания, умения и практические навыки для овладения профессиональной мастерством режиссёра аудиовизуального произведения, усвоить различные творческие методы режиссёра.

В процессе изучения дисциплины «Режиссура аудиовизуального произведения» обучающийся вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий. Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной работы (проекта), для выполнения которой необходимо освоение определённых заданий, которые описаны для каждого практического и индивидуального занятия. Учебный процесс выстроен таким образом, что задания постоянно усложняются с целью формирования у обучающегося потребности к постоянному творческому поиску.

Итоговые работы (проекты):

семестр - натурный этюд

семестр - игровой этюд,клип,экранизация3 семестр- видеожурнал

4 семестр - учебный, презентационный или рекламный фильм 5 семестр - видеоочерк

6 семестр - анимационный фильм 7 семестр – бакалаврская работа

Результат обучения - портфолио обучающегося, включающее в себя итоговые семестровые работы (съёмочные проекты) и результаты текущих заданий, которые продемонстрируют умение обучающегося воплотить на экране выразительные режиссёрские средства.

Самостоятельная работа по курсу «Режиссура аудиовизуального производства» включает в себя два основных вида деятельности обучающихся- это подготовка к традиционным семинарским и практическим занятиям и самостоятельный просмотр фильмов.

Темы для самостоятельной работы обучающихся	для очной формы обучения	для заочной формы	Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИЯ КИНОРЕЖИССЁРА.			
Тема 3.3. Мизансцена.	4	4	просмотры фильмов, чтение и анализ режиссёрских сценариев, чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; подготовительная работа к выполнению практических заданий; самостоятельный просмотр фильмов; подготовка с семинарским занятиям; самостоятельное выполнение практических заданий; поиск материала по темам практических занятий; письменный анализ фильмов; создание режиссёрских сценариев творческих работ выполнение практических и творческих заданий; оформление выполненных работ авторское Портфолио
Тема 3.4. Жанр и стиль фильма.	4	4	
РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ ФИЛЬМА			
Тема 4.2. Принципы и виды монтажа.	6	6	
РАЗДЕЛ 5. ХРОНИКА И НОВОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭКРАНЕ.			
Тема 6.1. Жанры информационных телевизионных программ.	2	2	
Тема 6.2. Жанры аналитической публицистики	2	2	
Тема 6.3. Специфика работы режиссёра-документалиста в кино и на ТВ.	2	2	
Тема 6.4. Сюжет-портрет.	2	2	
Тема 6.5. Речь героев на экране.	2	2	
РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ И ОБЗОРНЫЙ ФИЛЬМ.			
Тема 6.2. Научно-исследовательское кино и его специфика.	2	2	
Тема 6.3. Отличительные признаки и классификация учебных фильмов.	2	2	
РАЗДЕЛ 7. ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ.			
Тема 7.1. Творческие принципы отражения действительности в кинодокументалистике.	2	2	
Тема 7.2. Поэтические особенности художественно-документальных фильмов.	2	2	
РАЗДЕЛ 8. ЖАНР ПОРТРЕТА В ДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ.			
Тема 8.3. Портретирование современников: различные подходы воплощения героев.	4	4	
РАЗДЕЛ 9 АНИМАЦИЯ.			

Тема 9.1. Анимационный фильм как квинтэссенция режиссёрского творчества	2	2
Тема 9.2. Режиссёрское решение анимационного фильма	4	4

Описание практических заданий Раздел 1. Профессия кинорежиссёра

Тема 1.3. Основные функции режиссёра.

Цель занятия: знакомство с основными режиссёрскими навыками

Разработка заявки на фильм.

Разработка режиссёрского сценария.

Съёмка однокадрового фильма в эстетике братьев Люмьер. Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 2. Создание пространства фильма Тема

2.3. Кадр и план.

Цель занятия: освоение работы режиссёра с основными крупностями планов.

Раскадровка картины.

Упражнение «Эффект Кулешова».

Фотомонтаж по предложенной теме.

Фотофильм.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий

Тема 2.4. Время в фильме

Цель занятия: освоение основных видов движения времени в фильме.

Видеонаблюдение.

Однокадровый минифильм - упражнение на передаче реального времени (непрерывное действие).

Однокадровый минифильм - упражнение на передачу сжатого времени (временной скачок без скачка по монтажу).

Однокадровый минифильм - упражнение на передачу растянутого времени.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий. **Раздел 3. Работа**

режиссёра над игровой новеллой Тема 3.3. Мизансцена.

Цель занятия: овладение методикой построения киномизансцены.

Построение глубинной мизансцены (один кадр, статичная камера).

Съёмка события на общем плане (один кадр, статичная камера).

Съёмка пространства на натуре (три кадра).

Съёмка пространства в интерьере (три кадра).

Ремейк отрывка из фильма.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 3.4. Жанр и стиль фильма.

Цель занятия: освоение различных жанров и стилевых направлений в кинорежиссуре.

Монтаж трёх историй, различных по жанру из предложенного видеоматериала.

Визуальная иллюстрация цитаты или афоризма.

Короткое видеоэссе с закадровым текстом от первого лица.

Фотопробы для игрового этюда.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 4. Монтаж фильма

Тема 4.2. Принципы и виды монтажа.

Цель занятия: освоение основных принципов и видов монтажа.

Упражнение «Восьмёрка».

Упражнение «Диалог».

Упражнения на усвоение правил пересечения оси внимания: монтаж через деталь; монтаж по движению; монтаж через кадр на оси; разворот персонажа в кадре; смена оси при помощи движения камеры.

Монтаж короткометражного фильма из кадров киноклассики.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 5. Хроника и новости на современном экране.

Тема 6.1. Жанры информационных телевизионных программ.

Цель занятия: получение практического навыка написания текста для информационных новостных, разговорных и диалогических жанрах, а также в художественной публицистике.

Заметка, отчёт, репортаж об одном событии.

Интервью и диалог запись последовательности вопросов, логика развития темы, художественная задача разговора).

Зарисовка, небольшой очерк.

Работа над информационным сюжетом.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.2. Жанры аналитической публицистики.

Цель занятия: получение практического навыка написания текста для ситуативно-аналитических жанров.

Корреспонденция, комментарий, статья на заданную тему.

Работа над событийным сюжетом.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.3. Специфика работы режиссёра-документалиста в кино и на ТВ.

Цель занятия: овладение методикой работы режиссёра-документалиста.

Съёмка кинорепортажа (определение героя, замысла, логического и композиционного построения).

Рецензия на документальные фильмы и телепередачи.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.4. Сюжет-портрет.

Цель занятия: освоение методов работы режиссёра документалиста с героем сюжета- портрета.

Выбор героя.

Режиссёрский сценарий.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.5. Речь героев на экране.

Цель занятия: освоение методов интервьюирования режиссёра документалиста.

Разработка и проведение интервью.

Съёмка и монтаж сюжета-портрета.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 6. Учебный, научно-популярный фильм и обзорный фильм.

Тема 6.2. Научно-исследовательское кино и его специфика.

Цель занятия: знакомство с достижениями режиссёров научно-исследовательского кинематографа, освоение приёмов и методов работы над учебным, или презентационным фильмом.

Рецензия на предложенные научно-популярные фильмы.

Съёмка учебного, или презентационного фильма.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий

Тема 6.3. Отличительные признаки и классификация учебных фильмов.

Цель занятия: знакомство с классификацией учебных фильмов, освоение приёмов и методов работы над учебным, или презентационным фильмом.

Рецензия на предложенные учебные фильмы.

Работа над закадровым текстом учебного фильма.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 6.4. Особенности режиссуры учебных фильмов.

Цель занятия: освоение приёмов и методов работы над учебным фильмом.

Монтаж учебного фильма.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Раздел 7. Художественно-документальные фильмы.

Тема 7.1. Творческие принципы отражения действительности в кинодокументалистике.

Цель занятия: освоение творческих методов режиссёра – документалиста.

Режиссёрский сценарий очерка-портрета.

Документальное видеонаблюдение.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий.

Тема 7.2. Поэтические особенности художественно-документальных фильмов .

Цель занятия: освоение творческих методов режиссёра – документалиста.

Выбор героя очерка.

Работа с постановочными кадрами в документальном кино.

Прямой и отражённый методы портретирования.

Раздел 8. Человек и его воплощение в документальных фильмах

Тема 8.1. Эволюция портретного жанра в отечественном документальном кино.

Тема 8.3. Портретирование современников: различные подходы воплощения героев. Цель занятия: овладение методами документального портретирования.

Раздел 9. Анимация

Тема 9.1. Анимационный фильм как квинтэссенция режиссёрского творчества

Цель занятия: освоение методики создания сценария и раскадровки

анимационного фильма. Разработка сценария и раскадровки анимационного фильма.

Выбор техники анимации.

Создание образа персонажей анимационного фильма (характер, облик, одежда, занятия).

Создание экспозиционного листа.

Анализ и самоанализ выполнения творческих заданий

Тема 9.2. Режиссёрское решение анимационного фильма

Цель занятия: знакомство с различными изобразительными решениями

анимационных фильмов. Рецензия на предложенные анимационные фильмы

Работа над анатомией анимационного персонажа рисованного и объёмно- кукольного фильма. Технология перекладки в анимации.

Съёмка, монтаж и озвучивание анимационного фильма (создание экспозиционного листа, пикселизация).

Фонд оценочных средств.

7. Фонд оценочных средств.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Режиссура АВП » используются следующие формы контроля:

итоговый – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебно- творческих работ, упражнений, заданий за весь период изучения дисциплины (форма – зачетный просмотр, экзаменационный просмотр или комбинированная форма).

Требования к зачету по дисциплине «Режиссура АВП» предполагает комбинированную форму при проведении:

тестовый контроль знаний (тестовые задания);

зачетный просмотр учебно-творческих работ,

презентация Портфолио с упражнениями, практическими заданиями, выполненными в течение семестра.

Требования к зачету и экзамену по дисциплине «Режиссура аудиовизуального произведения » предполагает комбинированную форму при проведении:

тестовый контроль (тестовые задания с открытыми вариантами ответов);

зачетный и экзаменационный просмотр учебно-творческих работ.

Примерные тестовые задания и критерии оценивания практических работ представлены в электронной информационно-образовательной среде КемГИК. Зачетный и экзаменационный просмотры как формы промежуточной аттестации учебно-творческих работ проводится в соответствии с «Положением об учебно-творческих работах обучающихся факультета визуальных искусств» от 27.12.2017 № 147/ 01.08-08.

Вопросы к зачёту 5 семестр

1. Достоверность, правдивость как природное качество документалистики.
2. Способы мышления в документальном творчестве.
3. Роль слова в трактовке содержания документальных кадров.
4. Документальное наблюдение как основа документальных фильмов.
5. Работы теоретиков и практиков, посвящённые неигровому кино
6. Поэтические особенности художественных документальных фильмов.
7. Постановочное в документальном кино.
8. Человек и природа в фильмах Р.Флаэрти.
9. Кинематографическое наследие А. Пелешьяна и его теория дистанционного монтажа.
10. Поэтически обобщённые образы советского человека в коллективных портретах 20-х годов.
11. Человек-тип в социальных портретах 30-х годов.
12. Принцип выбора героя в фильмах- портретах 60-70-х годов.
13. Экранные портреты документалистов 60-х годов
14. Ленинградская школа документалистики.
15. Новосибирская, Свердловская студии документального кино.
16. Образ-характер о современника в последние десятилетия 20 века.
17. Способы воссоздания фактов и событий жизни героя. Фильмы
18. Хроникальный кадр. Документ и контекст.
19. Фильм-портрет как исследование характера и психологии героя.
20. Псевдодокументальное кино.
21. Использование документальных приемов в игровом кино.
22. Ларс фон Триер и проект «Догма».

Вопросы к зачёту 7 семестр

1. Хроникальные сюжеты русского дореволюционного кино.
2. Фильмы агитпоездов. Еженедельный киножурнал Дзиги Вертова «Киноправда».
3. Монтажные эксперименты Д. Вертова
4. Эстетическая модель документального фильма В.Ерофеева
5. Французские авангардисты - А.Кавальканти, Л.Бунюэль.
6. Немецкие экспрессионисты - В.Руттман, Г.Рихтер.
7. Поэтическое наблюдение и публицистическая образность в творчестве Р.Флаэрти.
8. Работа над фронтовой хроникой как школа событийного репортажа.
9. «Группа тридцати» (Франция) и её значение для национального кино.
10. Английское «свободное кино» и эстетика «рассерженных» (Л.Андерсон, К.Рейс, Т.Ричардсон).
11. «Новое американское кино». Творческие принципы Л. Рагозина, Д.Кларк.
12. Cinema verité
13. «Олимпия» Лени Рифеншталь.
14. Реконструкция фактов в фильмах Романа Кармена.
15. Антифашистская тема в развитии эстетики документального фильма
16. «Обыкновенный фашизм» (М.Ромм).
17. Ленинградская школа документального кино: П. Коган, Н. Обухович, А. Сокуров, Е.Учитель.
18. Метод длительного наблюдения и скрытой камеры.
19. Социальная документалистика.
20. Европейская и американская традиции.
21. Экологические темы в фильмах Р. Г. Реджио, В. Херцога, Ж. Клюзо, Ж. Перрен и др.
22. Визуальная антропология и фильмы Э. Бартенёва.
23. Современная кинодокументалистика: П. Костомаров, А. Расторгуев, В. Косаковский, С.

Дворцевой, С. Лозница, С. Дебижев.

24. Драматургия док. Кино и док. Театра, вербатим.

25. Школа М. Разбежкиной.

26. Документальные фильмы В. Германики.

Вопросы к экзамену 3 семестр

1. Специфика, функции, задачи информационного новостного экрана.
2. Основные виды информационной периодики
3. Видеосюжет - основной жанр новостей. Разновидности жанра.
4. Этапы работы при подготовке видеосюжета
5. Репортаж как природное свойство телевидения и стержневой жанр тележурналистики
6. Новые технологии в телерепортаже.
7. Публицистика как направление телевизионной журналистики, её общественные функции, цель, жанровые признаки, разновидности.
8. Комментарий - оперативный аналитический материал.
9. Обзор (обзор) - традиционный устойчивый жанр аналитической телепередачи.
10. Роль авторской концепции в отборе, освещении, анализе фактов и явлений жизни.
11. Специфика аналитического расследования.
12. Варианты развития сюжета.
13. Съёмочный материал режиссёр игрового и документального фильма
14. Иллюстративность изобразительного ряда в информационном сюжете и ведущая роль слова в нём
15. Сюжетное портретирование как форма знакомства со зрителями
16. Человек на экране с точки зрения режиссуры
17. Портрет-ситуация
18. Темпо-ритм монтажной фразы сюжета- портрета
19. Три формы звучащей речи в кинематографе
20. Интервью. Характер вопросов.

Вопросы к экзамену 6 семестр

1. Условность и гиперболизация анимационного образа.
2. Творческие методы работы режиссера и диапазон средств выразительности анимации.
3. Знаковая система комикса.
4. Технологическая цепочка создания анимационного фильма.
5. Драматургическое решение и моделирование пространства в мультфильме.
6. Законы движения в анимационном кинематографе.
7. Анатомия и пластика движения персонажа в рисованном и кукольном фильме.
8. Схемы и пластика движения животных, птиц, насекомых.
9. Актерские задачи в анимации.
10. Многообразие анимационных технологий.
11. Форма записи режиссёрского сценария: анимационного фильма.
12. Понятие о массе, форме, характере и пропорциях анимационного персонажа.
13. Авангардная анимация 20-х годов.
14. Абстракционистские анимационные фильмы Вальтера Рутмана «
15. Силуэтная анимация Лотты Райнигер.
16. Принципы анимации Уолта Диснея
17. Техника перекладки Юрия Норштейна.
18. Польская и чешская анимационные школы.
19. Сюрреанимация Яна Шванкмаера.
20. Формальный эксперимент Збигнева Рыбчиньского «Танго».
21. «Пальцевая живопись на стекле» Александра Петрова.
22. Р. Бакши- пионер мультипликации фильмов для взрослых в жанре фэнтези.
23. Комедийность фильмов Александра Татарского.

24. Антропоморфные персонажи и фантастические существа в авторских фильмах Ивана Максимова.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Курс «Режиссура АВП», прежде всего, предполагает понятие о работе режиссёра фильма, об этапах создания кинопроизведения от замысла до воплощения в различных видах киноискусства: игровом, документальном, научном, понимании особенностей сценария как идейно – тематической основе фильма в различных видах и жанрах экранного творчества; освоение практических умений и навыков в сценарной работе. В процессе изучения дисциплины «Режиссура АВП» студент вырабатывает необходимые умения и навыки для выполнения учебно-творческих заданий.

Каждый семестр заканчивается защитой съёмочной работы (проекта), для выполнения которой необходимо разработка сценария в различных жанрах киноискусства, а также выполнение творческих заданий, способствующих овладению нормами современного литературного языка, словом, методами создания экранного образа, работы репортера, интервьюера, аналитика, публициста, развитию творческого воображения. Специфика учебной дисциплины заключается в дифференцированном подходе к каждому обучающемуся.

Рабочая учебная программа по дисциплине «Режиссура АВП» направлена на изучение теории и практики режиссуры фильма и включает в себя семинарские занятия, просмотры и обсуждения фильмов, видеоматериалов, выполнение практических заданий, 45 % занятий проводятся в интерактивной форме.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуального произведения: учебное пособие / Е.Ю. Светлакова – Кемерово: КемГУКИ, 2011. -150 с.: ил. -Текст: непосредственный.
2. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуального произведения: хрестоматия / Е.Ю. Светлакова – Кемерово: КемГУКИ, 2010. -108 с.: ил. -Текст: непосредственный.
3. Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуального произведения: практикум / Е.Ю. Светлакова – Кемерово: КемГУКИ, 2021. -64 с.: ил. -Текст: непосредственный.
4. Хотиненко, В.И. Мастер-класс. Кинообразование: учебное издание / В.И. Хотиненко.- М.: Мир искусства, 2011.-84 с. -Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Арабов, Ю.Н. Мастер-класс. Кинодраматургия: учебное издание / Ю.Н. Арабов.- М.: Мир искусства, 2009.-84 с. -Текст: непосредственный.
2. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана: учебное издание/ К.Э.Разлогов.- М.: ЭКСМО, 2011.-144 с.: ил. -Текст: непосредственный.
3. Фрумкин, Г.М. Телевизионная режиссура. Введение в профессию: учебное издание /Г.М. Фрумкин М.: Академический проект, 2009.-144 с: ил.-Текст: непосредственный.

Электронные издания

1. Борисов, С.И. Технология создания документального фильма : учебное пособие / С.И. Борисов. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 92 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7567-0954-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495903> (27.12.2018).
2. Алеников, В.М. Свой почерк в режиссуре / В.М. Алеников. - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 475 с. : ил. - (Открытые мастер-классы). - ISBN 978-5-386-08413-4 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477384> (27.12.2018).

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows

- АБИС – Руслан, Ирбис - свободно распространяемое программное обеспечение;
- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio операционная система Windows XP/Vista/7;

антивирусные программные средства;

Программное обеспечение и информационные справочные системы операционная система Windows XP/Vista/7; антивирусные программные средства;

Интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Amigo и др.; информационные справочные системы: Консультант Плюс, ГАРАНТ;

пакеты программ Adobe Premiere Pro ; Adobe PhotoShop, Microsoft Office Power Point.

Для изучения дисциплины необходима мультимедийная техника: видеокамеры DV (DVCAM, HDV), микрофоны, видеопроекторы, персональные компьютеры, интегрированные в ИНТЕРНЕТ; оборудованные аудитории, просмотровый зал.

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение доступной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса

№ 2 КемГИК. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественнотворческой работы. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом; для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ; для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника- сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Список (перечень) ключевых сло

1. Авангард документальный
2. Автопортрет
3. Аттракцион
4. Время экранное
5. Восприятие зрительское
6. Выразительность художественная
7. Движение внутрикадровое
8. Действие сквозное
9. Декорация
10. Деталь
11. Драма документальная
12. Достоверность
13. Жанры информационные
14. Жанры образно-публицистические
15. Жанры художественно-документальные
16. Замысел режиссёрский
17. Заявка
18. Звук
19. Идея
20. Интервью
21. Изображение
22. Музыкальный ролик
23. Портрет -натюрморт
24. Постановка
25. Произведение экранное
26. Пространство экранное
27. Приёмы монтажные
28. Принципы монтажные
29. Процесса творческого динамика
30. Ракурс
31. Раскадровка
32. Репетиция
33. Режиссёр
34. Решение творческое
35. Рефрен
36. Ритм
37. Сверхзадача
38. Сечение золотое
39. Символы традиционные
40. Сопоставление
41. Средства выразительные
42. Стилизация
43. Структура монтажная
44. Сцена
45. Сценарий режиссёрский
46. Сюжет
47. Темп
48. Типаж
49. Фраза монтажная
50. Текст дикторский
51. Фильм-исследование
52. Фильм-портрет
53. Фильм-размышление
54. Фильм информационно-обзорный
55. Фильм историко-биографический
56. Фильм исторический
57. Фильм научно-исследовательский
58. Фильм научно-популярный
59. Фильм технико-пропагандистский
60. Фильм учебный
61. Фильм игровой
62. Эпизод
63. Язык экранный