

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
и научной работе

Д.П. Барсуков

«23» _____ 20__ г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА —
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«РЕЖИССЁРСКИЙ КУРС «FILMMAKING». ИНТЕНСИВ»
(мастерская Массимо Гульельми)

Санкт-Петербург
2020

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) (квалификационных требований) и ФГОС ВО:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2014 г. № 626н «Об утверждении профессионального стандарта "Режиссер средств массовой информации"»
- Приказ Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1427 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения»

1.2 Область применения программы

Область профессиональной деятельности выпускника данной программы профессиональной переподготовки включает:

– создание в процессе художественно-творческой и производственной работы аудиовизуального произведения на кино-, теле-, видеостудиях и других организациях кинематографии, телевидения, радио, «Интернет» -издательствах, в средствах массовой информации.

Объектами профессиональной деятельности являются:

- аудиовизуальные произведения, литературные, драматические, сценарно-драматургические произведения, аудиовизуальные изображения, синтезированные компьютерными программами;
- телевизионные программы и радиопрограммы;
- произведения различных видов исполнительских искусств;
- зрительская аудитория;
- творческие коллективы кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций исполнительских искусств;
- материальные и технические средства, используемые при создании аудиовизуальных произведений, а также совокупность вышеперечисленных объектов

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

в области художественно-творческой деятельности:

- разработка по собственному замыслу на основы сценария (оригинального или написанного с использованием другого литературного произведения) концепции и проекта аудиовизуального произведения;

в области организационно-управленческой деятельности:

- объединение и направление усилий членов творческой группы в процессе подготовки проекта и создания аудиовизуального произведения, формирование и утверждение состава творческой (съемочной) группы.

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей)

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, либо получать его. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

2 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Выпускник готовится к следующим видам деятельности:

- организационно-управленческая;
- художественно-творческая.

2.2 Планируемые результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) деятельности:

Код	Наименование профессиональных компетенций
ПК 1	Способностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.
ПК 2	Способностью организовать свой труд самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности.
ПК 3	Способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
ПК 4	Способность руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ПК 5	Владением художественными и техническими средствами, способностью их использовать для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции художественного произведения, предназначенного для зрителя.
ПК 6	Способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, киносценариев, выбранных для постановки.
ПК 7	Способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства.
ПК 8	Способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения
ПК 9	Способностью и готовностью организовать насыщенный художественными поисками продуктивный репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала
ПК 10	Способностью и готовностью использовать в процессе постановки фильма

технические и технологические возможности современного процесса кинопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам.
--

Обучающийся в результате освоения программы должен **знать:**

- взаимоотношения оператора с представителями других профессий в съёмочном коллективе;
- взаимоотношения режиссёра с представителями других творческих профессий в съёмочном коллективе;
- возможности и принципы подбора современной техники, используемой в кинематографе;
- выразительные возможности музыки;
- драматургию киномонтажа в общей системе выразительных средств киноискусства;
- историю монтажных концепций;
- общие основы теории киноискусства;
- общие основы теории профессии звукорежиссера;
- общие сведения о художественных стилях;
- основные виды и жанры кино-телефильмов;
- основные принципы и закономерности построения действия в драматургическом произведении;
- основные этапы развития игрового кинематографа;
- основы звукового решения фильма;
- основы и специфику работы художника в кино и на телевидении;
- особенности специфической формы и специфической записи современной кинодраматургии;
- правила внутреннего распорядка охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- режиссуру как соподчинение компонентов содержательной формы кинофильма;
- средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении;
- теоретические и практические работы выдающихся деятелей мирового кинематографа;
- технологические и технические возможности работы по монтажу с кино- и видеоматериалом;
- функционирование рынка реализации аудиовизуальной продукции;
- художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала;
- этику делового общения и ведения переговоров;

уметь:

- анализировать поступающую информацию;
- анализировать художественную продукцию киноискусства;
- выбирать киносъёмочную аппаратуру, материалы и процессы оформления изображения на пленке;
- выполнять необходимое литературно-публицистическое (текстовое) и монтажно-тонировочное оформление репортажей и очерков, уметь работать со звукозаписывающей аппаратурой и видеозаписью;
- выполнять работы по монтажу с видеоматериалом;
- давать квалифицированную оценку творческим решениям режиссера-постановщика, композитора, кинооператора, звукорежиссера, артистов на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности;
- контролировать сроки производства кинопроекта;

- определять текущие и перспективные объемы работ и необходимых ресурсов;
- организовывать в художественное целое кино- и видеоматериал любой сложности;
- ориентироваться и выбирать наиболее необходимый для той или иной задачи режиссера монтаж;
- оценивать творческий потенциал авторов кинопроекта. Прогнозировать творческую и экономическую успешность кинопроекта. Ставить задачи и цели для творческого коллектива;
- по собственному замыслу на основе литературного произведения создавать постановку (кинофильм);
- практически использовать различные виды монтажа;
- применять знания о художественных стилях, о костюме и гриме на практике художественного кино и телевидения;
- применять соответствующую терминологию;
- применять технические возможности съемок для художественного решения съемочного процесса;
- разрабатывать операторскую экспликацию на основе режиссерского постановочного сценария и изобразительно-декорационного оформления фильма;
- реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе, руководить работой ассистентов, механиков, светотехников, лаборантов;
- самостоятельно анализировать профессиональную литературу;
- самостоятельно осуществлять критический анализ литературных и режиссерских сценариев;
- соединять монтажные сцены в смысловые эпизоды;
- создать в литературной записи живой и достоверный кинематографический образ, предполагающий адекватную записи реализацию на экране;
- составлять календарно-производственный план;
- составлять отчеты о проделанной работе;
- донести свои мысли до творческого коллектива, сделать его членом единомышленниками;
- управлять киносъемочной техникой, руководить работой ассистентов, механиков, светотехников, лаборантов;

владеть:

- искусством и техникой художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- искусством изобразительно-монтажной композиции;
- методами создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств;
- навыками анализа технико-художественных качеств фонограммы аудиовизуального произведения;
- навыками критического анализа экспликации, режиссерского сценария;
- навыками литературной записи режиссерского сценария, в соответствии с выбранным жанром;
- навыками монтажа звуковых фактур;
- навыками работы по монтажу как на пленке, так и на видео, включая линейный и нелинейный монтаж;
- навыками работы с режиссерским сценарием;
- навыками режиссерского анализа литературного, музыкального и музыкально-драматического произведения;
- навыками режиссерского анализа литературного, музыкально-драматического, музыкального произведения;
- навыками создания звуковой экспликации аудиовизуального произведения;

- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств;
- навыком оценки творческих проектных инициатив кинодраматургов, режиссеров-постановщиков, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, артистов, других творческих работников. Руководство процессом создания и реализации творческих проектов;
- навыком подбора и комплектации съемочной группы в подготовительном и съемочном периодах производства на основе трудовых договоров. Общее руководство коллективом;
- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной профессиональной сфере.

2.3 Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость

Форма обучения: очно-заочная.

Режим занятий: при любой технологии обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

Общая трудоемкость за весь период обучения составляет 344 академических часа, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

2.4 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушатели, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и
научной работе
Д.П. Барсуков
«23» 07 2020 г.

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

дополнительной профессиональной программы — программа профессиональной переподготовки

«РЕЖИССЁРСКИЙ КУРС «FILMMAKING». ИНТЕНСИВ» (мастерская Массимо Гульельми)

Учебные дисциплины	Общая трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час			СРС, час	Промежуточная аттестация	
		Общая трудоемкость	Лекции, час	Практические занятия, час		Зачет	Экзамен
1. Режиссура игрового кино-, теле- и видеофильма	75	54	24	30	21		+
2. Продюсирование фильма	55	46	16	30	9	+	
3. Кинодраматургия	56	36	16	20	20		+
4. Мастерство художника фильма	32	22	12	10	10	+	
5. Кинооператорское мастерство	42	26	16	10	16	+	
6. Звуковое решение фильма	38	22	12	10	16	+	
7. Теория и практика монтажа	46	36	16	20	10	+	
Итоговая аттестация						Итоговая работа	
Итого	344	242	112	130	102		

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и
научной работе
Д.П. Барсуков
2020 г.

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИМЕРНЫЙ)

дополнительной профессиональной программы — программа профессиональной переподготовки

«РЕЖИССЁРСКИЙ КУРС «FILMMAKING». ИНТЕНСИВ»

(мастерская Массимо Гульельми)

[illegible]

5 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Рабочая программа дисциплины «Режиссура игрового кино-, теле- и видеофильма»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 1 Способностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.

ПК 2 Способностью организовать свой труд самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности.

ПК 4 Способность руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

ПК 7 Способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссёром, монтажёром и другими участниками съёмочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства.

ПК 9 Способностью и готовностью организовать насыщенный художественными поисками продуктивный репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- общие основы теории киноискусства;
- режиссуру как соподчинение компонентов содержательной формы кинофильма;
- драматургию киномонтажа в общей системе выразительных средств киноискусства;

уметь:

- по собственному замыслу на основе литературного произведения создавать постановку (кинофильм);
- анализировать художественную продукцию киноискусства;

владеть:

- навыками критического анализа экспликации, режиссерского сценария;
- навыками режиссерского анализа литературного, музыкального и музыкально-драматического произведения;
- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 75 часов, в том числе:

обязательных учебных занятий 54 часа;

самостоятельной работы 21 час.

аттестация в форме экзамена.

2 Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работ

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	75
Обязательные учебные занятия (всего)	54
в том числе:	
лекционные занятия	24

практические занятия	30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	21
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Основы техники режиссуры кинематографии и телевидения.

Режиссёр как организатор творческого процесса. Работа режиссёра с драматургом, оператором, художником, звукорежиссёром, актером. Работа над киносценарием. От сценария (своего или чужого) до планирования действий. От decoupage до storyboard. Сквозное действие, сюжетные ходы. Кадр, свет, действие: координаты кинематографического объекта. Границы кадра. Планы, ракурсы и композиция. Аудиовизуальная грамматика: План и контрплан. Кастинг актёров и кинопробы.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 7 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Основные этапы реализации режиссерского замысла

Работа с оператором, художником, композитором. Звук и музыка в фильме. Съёмка со звуком или наложение звуковой дорожки. Озвучивание или дубляж. Качество звука и микрофоны. Изобразительное решение фильма. Работа со сценографом и художником по костюмам. Определение стилевых особенностей и приемов съёмки с оператором. Постпродакшн. Монтаж эпизодов. Навыки монтажёра. Линейная и нелинейная компоновка. От Moviola до Compositing: цифровая революция. Монтаж из режиссерского кресла. Диалектика: режиссёр и специалист по монтажу. Монтаж звука и микширование: последовательность выбора. Цветокоррекция.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 7 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Сцена как элемент структурной композиции фильма.

Композиционный центр, цельность и ясность предметной формы, ракурс, тональность, колорит. Действие и диалог. Мизансцены и композиции кадра. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены во всех деталях. Работа с актёрами: кастинг и пробы, работа над созданием персонажа.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа – 7 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища: монография / П. М. Ершов. - М.: Мир искусства, 2010.

2. Соколов А.Г. Природа экранного творчества. – М., ЧеРо, 2009

Дополнительные источники:

1. Il piacere degli occhi, di Francois Truffaut/ed. Cahiers du Cinema , 1987
2. I film liberano la testa, di Rainer Werner Fassbinder/ ed. Verlag der Autoren 1984
3. Professione Regista, di Gian Paolo Prandstraller/ed.Lerici 1977
4. Il gusto della bellezza, E. Rohmer, Pratiche Ed. 1991
Il cinema secondo Hitchcock, F. Truffaut, Io, Orson Welles, Orson Welles e Peter Bogdanovich, Baldini e Castoldi
5. Semiotica del cinema, Jurij Lotman, Edizioni del Prisma 1994
6. La voce nel cinema, Michel Chion, Pratiche Ed. 1991
7. Эйзенштейн С. М. Как я стал режиссёром. Рига: Госкиноиздат, 1946.
8. S. Ejzenstein: oltre il cinema, di Pietro Montani, Biblioteca dell'Immagine 1991
9. Andrey Tarkovsky, Sculpting in time. University of Texas Press, 1987.

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссёрский курс «Filmmaking». Интенсив» (мастерская Массимо Гульельми) устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и научно-педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

По окончании дисциплины в экзаменационную ведомость слушателя проставляется оценка за ответ на экзамене: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
«отлично»	оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший профессиональную литературу, рекомендованную программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;
«хорошо»	Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
«удовлетворительно»	оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для

	дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;
«неудовлетворительно»	оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Что означает «стиль» режиссёра?
2. Авторское кинематографическое искусство. Авторский стиль режиссёров: Андрей Тарковский, Федерико Феллини и Терренс Малик;
3. Рассказать про Пьера Паоло Пазолини, Привести его определение «кинопрозы» и «кинопоэзии».
4. Считаете ли вы, что быть «хорошим режиссёром», это прежде всего, уметь «направлять актёров»? Принципы творческого взаимодействия между режиссёром и актёрами.
5. Какими, по вашему мнению, качествами должен обладать хороший режиссёра?

Рабочая программа дисциплины «Продюсирование фильма»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 1 Способностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.

ПК 3 Способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

ПК 5 Владением художественными и техническими средствами, способностью их использовать для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции художественного произведения, предназначенного для зрителя.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- этику делового общения и ведения переговоров;
- функционирование рынка реализации аудиовизуальной продукции.

уметь:

- составлять календарно- производственный план;
- анализировать поступающую информацию;
- составлять отчеты о проделанной работе;
- контролировать сроки производства кинопроекта;
- определять текущие и перспективные объемы работ и необходимых ресурсов;
- оценивать творческий потенциал авторов кинопроекта. Прогнозировать творческую и экономическую успешность кинопроекта. Ставить задачи и цели для творческого коллектива;

владеть:

- навыком подбора и комплектации съемочной группы в подготовительном и съемочном периодах производства на основе трудовых договоров. Общее руководство коллективом;
- навыком оценки творческих проектных инициатив кинодраматургов, режиссеров-постановщиков, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, артистов, других творческих работников. Руководство процессом создания и реализации творческих проектов.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 55 часов, в том числе:

обязательных учебных занятий 46 часов;

самостоятельной работы 9 часов.

Промежуточная аттестация в форме *зачета*

2 Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	55
Обязательные учебные занятия (всего)	46
в том числе:	
лекционные занятия	16
Практические занятия	30

Самостоятельная работа обучающегося (всего)	9
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Этап подготовки – пре-продакшн

Цели, функции, задачи продюсерской деятельности. Технологические этапы современного кинопроизводства. Подготовка литературных текстов. Соответствие сценария съёмочному плану. Контракт сценариста. Отбор сценариев. Подготовка изобразительной части. Структура художественной части. Формирование съёмочной группы - Профессиональный профиль каждого участника. Трудовые отношения в кинематографии и на телевидении. Индивидуальные контракты и коллективные контракты. Выбор оборудования и технических средств – Техника в киноиндустрии. График работ. Предварительный расчёт стоимости. Основные риски в кинопроизводстве, страховые полисы. Работа продюсера: идея, организация работы над сценарием, авторские права, источники финансирования, организация охраны труда и обеспечение техники безопасности.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа слушателя – 3 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Съёмочный период

Съёмочная площадка как среда для работы. Контроль на съёмочной площадке. График работ. Распорядок (повестка) на день. Организация логистических сервисов в «студии», на локации, в павильоне, на природе за границей. Съёмки в павильоне. Организационные проблемы, связанные со съёмками на природе. Документальные съёмки. Съёмки с использованием спецэффектов. Обработка, монтаж и ежедневный отбор материала. Организация отдела монтажа. Проблемы безопасности и гигиены труда при работе в киноиндустрии.

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа слушателя – 3 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Этап окончательной доработки (постпродакшн)

Окончательный монтаж и рабочая версия – план завершающих «чистовых» работ. Различные работы по озвучиванию. План работ по дубляжу и оценка стоимости затрат. Различные виды обработки визуального материала для выпуска прокатной копии. Презентация/трейлер.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 10 часов
3. Самостоятельная работа слушателя – 3 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Мастерство продюсера кино и телевидения / Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: Юнити, 2008.

2. Роднянский, А.Е. Выходит продюсер. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/62239>.

Дополнительные источники:

1. L'ABC dell'organizzazione cinematografica, di Claudio Biondi / ed. Dino Audino editore 2018
2. Preparare un film. Dallo spoglio dello script alla postproduzione, di Myrl A. Schreibman (Autore), G. Fiandra (a cura di), R. De Buoi (Traduttore)

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссёрский курс «Filmmaking». Интенсив» (мастерская Массимо Гульельми) устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и научно-педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.
	Теоретическое содержание курса освоено полностью, основные практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными оценками.
	Теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Список вопросов для подготовки к зачету:

1. Структура съёмочной группы: основные производственные отделы и состав съёмочной группы, их обязанности и профессиональные задачи.
2. Основные приоритеты при составлении календарно-постановочного плана.
3. Составление сметы (кинобюджет): подготовка сценария (раскадровка), требования для каждого производственного отдела, определение промышленных и художественных затрат фильма (затраты "выше и ниже линии") монтаж эталонной копии.
4. Что означает "оптимизация производства"?
5. Календарно-постановочный план и смета короткометражного фильма.

Рабочая программа дисциплины «Кинодраматургия»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 5 Владением художественными и техническими средствами, способностью их использовать для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции художественного произведения, предназначенного для зрителя.

ПК 6 Способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, киносценариев, выбранных для постановки.

ПК 8 Способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения

В результате освоения программы обучающийся должен **знать**:

- основные принципы и закономерности построения действия в драматургическом произведении;
- особенности специфической формы и специфической записи современной кинодраматургии;

уметь:

- самостоятельно осуществлять критический анализ литературных и режиссерских сценариев;
- создать в литературной записи живой и достоверный кинематографический образ, предполагающий адекватную записи реализацию на экране;
- применять соответствующую терминологию;

владеть:

- навыками литературной записи режиссерского сценария, в соответствии с выбранным жанром;
- навыками режиссерского анализа литературного, музыкального и музыкально--драматического произведения;
- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств.
- навыками режиссерского анализа литературного, музыкального и музыкально--драматического произведения.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 56 часов, в том числе:

обязательных учебных занятий 36 часов;

самостоятельной работы 20 часов.

аттестация в форме экзамена

2 Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	56
Обязательные учебные занятия (всего)	36
в том числе:	
лекционные занятия	16
Практические занятия	20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	20
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Идея фильма. Сюжет фильма. Киносценарий.

Понятие и законы драматургии, композиционное построение драмы. Сценарий как вид драматургических произведений, его специфика. Способы привлечения внимания зрителя к сюжету. Литературный сценарий, режиссёрский киносценарий. Принципы написания сцены художественного фильма.

1. Лекционные занятия – 5 часов.
2. Практические занятия – 7 часов.
3. Самостоятельная работа – 5 часов.
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Создание персонажа

Персонаж - мотор, сердце и душа. Принципы создания персонажей. Обрисовка образа. Разработка конфликта. Функции и техника написания диалогов.

1. Лекционные занятия – 5 часов.
2. Практические занятия – 7 часов.
3. Самостоятельная работа – 5 часов.
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Короткометражный фильм.

Структура сценария, выбор сюжета, создание персонажей.

1. Лекционные занятия – 6 часов.
2. Практические занятия – 6 часов.
3. Самостоятельная работа – 10 часов.
4. Форма текущего контроля — устный опрос

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Литвинцева Г. Сценарное мастерство. М.: ВГИК, 1980. 53 с.
2. Аль Д.Н. Основы драматургии [Текст] : учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / Д. Н. Аль. - 6-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2013.

Дополнительные источники:

1. L'écriture du scénario, di Antoine Cucca/DUJARRIC PARIS 1986
2. Eyes Wide Open, di Frederic Raphael/ ed. Einaudi 1999
3. Che cos'è il cinema, di A. Bazin, Garzanti 1999
4. Estetica del film, di J. Aumont, Lindau 1995
5. Prassi del cinema, di Noel Burch, Pratiche Ed. 1980
6. Introduzione alla retorica del cinema, di Sandro Bernardi, Le Lettere 1994
7. Kubrick e il cinema come arte del visibile, di Sandro Bernardi, Pratiche Ed. 1990 - L'immagine-movimento e L'immagine-tempo, Gilles Deleuze, Ubulibri 1984

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссёрский курс «Filmmaking». Интенсив» (мастерская Массимо Гульельми) устанавливаются в соответствии с Положением

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

По окончании дисциплины в экзаменационную ведомость слушателя проставляется оценка за ответ на экзамене: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Оценка за экзамен	Критерии оценивания
«отлично»	оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший профессиональную литературу, рекомендованную программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;
«хорошо»	Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется слушателям, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
«удовлетворительно»	оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;
«неудовлетворительно»	оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Список вопросов для подготовки к экзамену

1. Идеи и сюжет фильма.
2. Драматургия «по-итальянски» и «по-американски». Основные стилистические характеристики, их недостатки и преимущества.
3. Опишите структуру, динамику и ритмы «американского сценария».
4. Дайте определение и опишите «этапы» творческого процесса создания кинематографического сценария (first draft).
5. Характер и эволюция персонажей: важность диалогов, конфликтов, кризисов главных персонажей фильма.

Рабочая программа дисциплины «Мастерство художника фильма»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 5 Владением художественными и техническими средствами, способностью их использовать для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции художественного произведения, предназначенного для зрителя.

ПК 7 Способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссёром, монтажёром и другими участниками съёмочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основы и специфику работы художника в кино и на телевидении;
- общие сведения о художественных стилях;
- средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении;

уметь:

- применять знания о художественных стилях, о костюме и гриме на практике художественного кино и телевидения;
- выбирать киносъёмочную аппаратуру, материалы и процессы изображения на пленке;
- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности;
- самостоятельно анализировать профессиональную литературу;
- применять соответствующую терминологию;
- применять технические возможности съёмок для художественного решения съёмочного процесса;

владеть:

- навыками работы с режиссерским сценарием;
- искусством изобразительномонтажной композиции.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 32 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий 22 часа;
самостоятельной работы 10 часов.

Промежуточная аттестация в форме *зачета*

2 Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	32
Обязательные учебные занятия (всего)	22
в том числе:	
лекционные занятия	12
практические занятия	10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	10
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Место и роль художника-постановщика в создании фильма.

Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры. Анализ сценария и разработка концепции будущего произведения. Работа режиссера с художником-постановщиком. Декорации, реквизит, их расположение на съёмочной площадке.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Работа художника-постановщика с режиссёром

Изобразительная экспликация; эскизы декораций; раскадровка; выбор мест натуральных съёмки и декораций на натуре; организация мизансценического пространства.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Рабочая команда художника-постановщика

Художники-декораторы, их функции и выразительные средства; функции ассистента по реквизиту, реквизитора.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Художник по костюмам и художник-гримёр

Место и роль художника по костюмам в изобразительном решении современного фильма, взаимодействие режиссёра и художника по костюмам в процессе подготовки и съёмки кино. Этапы работы над костюмом: изучение материала; работа над эскизами – поиск образа, создание единого образного целого; выбор тканей; кройка, шитьё костюмов для главных персонажей с учётом особенности кроя исторического и национального костюма; дополнение к костюму; подбор костюмов для персонажей «второго плана».

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Гримёр в кино

Что обязан знать, уметь, за что отвечает, что делает на каждом этапе производства фильма гример. Инструменты гримёра, технология создания грима, постижёрское искусство, тупейное мастерство.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос

3 Организационно-педагогические условия реализации программы

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Гамалей В.А. Профессиональный видеофильм в голливудском стиле, - М.: ДМК Пресс, 2011. – 408 с.
2. Лепская Н. А. Художник и компьютер. Учебное пособие. – М.: «Когито–Центр», 2013. – 172 с.: ил

Дополнительные источники:

1. Адамьянц Т.З. В поисках имиджа (как стать звездой). М., Добрая книга, 1995.
2. Борецкий Р.А., Кузнецов Г.В. Журналист: за кадром и в кадре (основы профессионального мастерства). М., Искусство, 1990.
3. Горюнова Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана. Пластическая выразительность кадра; Динамика экрана; Изобразительно- звуковой образ. М., ИПКР ТВ и РВ, 2000.

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссёрский курс «Filmmaking». Интенсив» (мастерская Массимо Гульельми) устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и научно-педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Теоретические основы экранного изображения
2. От синтеза искусств к синтетическому искусству.
3. Изобразительная основа киноискусства.
4. Единство и различие принципов изображения в живописи, скульптуре, графике и кинематографе.
5. Универсальность зрительного экранного образа.

6. Кинематографическая достоверность.
7. Условное и безусловное начало в кино.
8. Структура образа в игровом и документальном кино.
9. Принцип сочетания игрового и неигрового кино в изобразительном решении фильма. Соединение хроники со съёмочным материалом, снятым по принципам художественного кино.
10. Художник как участник коллективного процесса создания фильма.
11. Работа художника с режиссёром, оператором, актёром.
12. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры.
13. Изобразительные спецэффекты, павильонные и натурные съёмки.
14. Изобразительный анализ жанра литературного произведения.
15. Изобразительная экспликация фильма.
16. Композиция кадра в изобразительном решении фильма.
17. Проблема жанра и стиля в изобразительном решении фильма
18. Взаимообусловленность изобразительного решения фильма с жанром и стилем кинопроизведения.
19. Новые изобразительные возможности кино и видео.

Рабочая программа дисциплины «Кинооператорское мастерство»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК 7 Способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства..

ПК 8 Способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения

ПК 10 Способность и готовность использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности современного процессе кинопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- взаимоотношения оператора с представителями других профессий в съёмочном коллективе;
- правила внутреннего распорядка охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- возможности и принципы подбора современной техники, используемой в кинематографе;
- художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала;

уметь:

- реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе, руководить работой ассистентов, механиков, светотехников, лаборантов;
- управлять киносъемочной техникой, руководить работой ассистентов, механиков, светотехников, лаборантов;
- выбирать киносъемочную аппаратуру, материалы и процессы оформления изображения на пленке;
- выполнять необходимое литературно-публицистическое (текстовое) и монтажно-тонировочное оформление репортажей и очерков, уметь работать со звукозаписывающей аппаратурой и видеозаписью;
- разрабатывать операторскую экспликацию на основе режиссерского постановочного сценария и изобразительно-декорационного оформления фильма;

владеть:

- искусством и техникой художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- искусством изобразительно-монтажной композиции;
- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной профессиональной сфере.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 42 часа, в том числе:

обязательных учебных занятий	26 часов;
самостоятельной работы	16 часов.

Промежуточная аттестация в форме *зачета*

2 Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	42
Обязательные учебные занятия (всего)	26
в том числе:	
лекционные занятия	16
практические занятия	10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. История кинооператорского искусства

Изобретение кинематографа. Фотографическая природа кинематографа. Свойства кинематографического изображения – кинокадра. Кинооператорское искусство в советской и российской школе кинематографии. Кинооператорское искусство в зарубежных странах. Основные представления о видеосъемке. Форматы видеозаписи. Базовая, киноизобразительная техника кинематографа.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа– 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Композиция кинокадра

Киноосвещение. Натурная киносъемка. Съемка методом видеозаписи. Киноизобразительные приемы съемки и их значение для выразительности материала фильма на экране. Понятие о композиционных приемах. Композиционный центр, цельность и ясность предметной формы, ракурс, тональность, колорит. Представление о выразительности изображения на экране.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа– 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Мастерство кинооператора художественного фильма

Художественный (игровой) кинофильм. Изобразительная композиция художественного фильма.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа– 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Работа кинооператора над экранным образом актера

Лицо и крупный план в телевизионных фильмах. Свет. Композиция кадра. Цветовое решение. Оптика. Съемка павильонных объектов художественного фильма. Съемка в естественных интерьерах. Съемка натуральных объектов художественного фильма.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа– 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Творческо-производственная подготовка к съемке фильма

Съемочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма. Съемочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма. Съемочно-постановочная работа над натурными объектами фильма.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Особенности съемочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров

Особенности творческо-производственной работы над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами). Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной работы кинооператора хроникально-документальных, научных и учебных фильмов.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 7. Кинооператорское освещение. Кинооператорская съемка

Киноосвещение как «киноживописное» искусство. Свет и цвет в кинокадре. Техника кинооператорского освещения. Работа со светом в павильоне. Архитектоника киноосвещения. Светотональная характеристика места, времени и обстановки действия. Работа со светом в интерьерах.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 8. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма

Кинокадр – съемочная, постановочная и монтажная единица фильма. Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма. Композиция кадра при постановочной съемке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино- видеооператора. Киноизобразительный стиль фильма.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Вольнец М.И. Профессия: оператор. М.: Аспект Пресс, 2011
2. Медынский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр. М.: Аспект Пресс, 2016

Дополнительные источники:

1. Головня А. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945.

2. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма М., ВГИК, 1979.
3. Артюшин Л.Ф. Барский И.Д. Винокур А.И. Справочник кинооператора. М. Галактика-Л, 1999

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссёрский курс «Filmmaking». Интенсив» (мастерская Массимо Гульельми) устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Изобразительная композиция художественного фильма.
2. Работа кинооператора над экранным образом актера.
3. Съёмочно-постановочная работа над павильонными, интерьерными и натурными объектами фильма.
4. Особенности творческо-производственной работы кинооператора над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами).
5. Основные виды и жанры кинофильмов и особенности творческой и производственной работы кинооператора хроникально-документальных, научных и учебных фильмов.
6. Прямая съёмка действительности.
7. Технология съёмочного процесса кинодокументалиста.
8. Работа кинооператора-документалиста с оптикой, светом.
9. Событийная съёмка.
10. Съёмка синхронных материалов.

Рабочая программа дисциплины «Звуковое решение фильма»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК 6 Владением художественными и техническими средствами, способностью их использовать для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции художественного произведения, предназначенного для зрителя.

ПК 10 Способность и готовность использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности современного процессе кинопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основы звукового решения фильма;
- выразительные возможности музыки;
- основные этапы развития игрового кинематографа;
- взаимоотношения режиссёра с представителями других творческих профессий в съёмочном коллективе;

– основные виды и жанры кино-телефильмов;

– общие основы теории профессии звукорежиссера;

уметь:

– уметь донести свои мысли до творческого коллектива, сделать его членов единомышленниками;

– реализовать художественный замысел в творческом коллективе;

– выполнять необходимое литературно-публицистическое (текстовое) и монтажно-тонировочное оформление репортажей и очерков, уметь работать со звукозаписывающей аппаратурой и видеозаписью;

– дать квалифицированную оценку творческим решениям режиссера-постановщика, композитора, кинооператора, звукорежиссера, артистов на всех этапах производства аудиовизуального произведения;

владеть:

– навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств;

– навыками режиссерского анализа литературного, музыкально-драматического, музыкального произведения;

– навыками анализа технико-художественных качеств фонограммы аудиовизуального произведения;

– навыками создания звуковой экспликации аудиовизуального произведения;

– навыками монтажа звуковых фактур.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 38 часов, в том числе:

обязательных учебных занятий 22 часа;

самостоятельной работы 16 часов.

Промежуточная аттестация в форме *зачета*

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебного курса, дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	38
Обязательные учебные занятия (всего)	22
в том числе:	
лекции	12

практические занятия	10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Использование музыки в немом кино

Речь, шумы, музыка как выразительные элементы образного языка звукового фильма. Музыкальное сопровождение (тапёр, оркестр, кинотеатральный орган «вурлитцер»). Титры вместо речи. Классификация музыки (оригинальная, компилятивная, закадровая, внутрикадровая, музыкальные шумы). Эмоциональная и психологическая нагрузка. Роль песни в фильме. Песня как характеристика времени, эпохи. Как характеристика места действия. Как характеристика образа персонажа.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Звукозрительный экранный образ

Способы сочетаний звука и изображения. Зависимость восприятия звука от психофизического состояния человека. Экстаз, релаксация как результат воздействия звука на человека. Создание звукового образа фильма в зависимости от историко-бытового фона, на котором происходит действие, в зависимости от жанра (драма, комедия, фильм-гротеск, фильм-пародия и др.). Способы сочетаний звука и изображения (По теории З. Кракауэра). 1 – синхронный «параллелизм», 2 – синхронный «контрапункт», 3 – асинхронный «параллелизм», 4 – асинхронный «контрапункт». «Звуковая заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова. Звуковое решение фильма.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма

Звуковая экспликация фильма. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера. Сотрудничество режиссёра со звукорежиссёром и композитором. Разработка общей тональности звучания фильма, обеспечивающей полноценное восприятие зрителем эстетической и семантической информации, соответствующей зрительному образу. Звуковая экспликация фильма.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Синхронная запись актерских сцен

Озвучивание; запись музыки и шумов. Черновая фонограмма. Необходимое оборудование: микрофоны, микшерский пульт, рекордеры, звуковые носители, аксессуары. Громкоговорители (в случае съёмки под фонограмму). Чистовая фонограмма. Синхронная запись актерских сцен. Необходимые условия и средства для записи чистовой фонограммы. Накопление материалов для осуществления звукового решения фильма.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 1 час
3. Самостоятельная работа слушателя – 4 часов
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Звуковой монтаж фонограммы

Электронный монтаж звука. Создание комбинированных кадров с использованием компьютерных технологий. Монтаж изображения (звуковой ритм). Речевое и шумовое озвучивание. Звуковой монтаж фонограммы к перезаписи в соответствии со звуковой экспликацией. Запись музыки и шумов. Перезапись фильма – завершающий этап создания фильма. Использование микшерского пульта, ревербераторов, акустических колонок, компьютера. Изготовление исходных материалов

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 6. Перезапись фильма и изготовление исходных материалов

Перезапись фильмовых материалов. Перезапись как технический и творческий процесс окончательного установления звукозрительного контрапункта и звукозрительной полифонии.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Практические занятия – 2 часа
3. Самостоятельная работа слушателя – 4 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации программы

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Левитина Н.В. Звук – как выразительное средство экрана: Учебно-метод. пособие. - СПб.: РИО СПбГУКиТ, 2012
2. Левитина Н.В. Звук – это эмоциональный мир фильма: Учебное пособие.- СПб.: РИО СПбГУКиТ, 2012

Дополнительные источники:

1. Основы звукозаписи в видеопроизводстве / Диз Лайвер ; пер. с англ. - М. : ГИТР, 2005.
2. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приёмами /Хилари Уайатт, Тим Эмиес ; пер. с англ. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006.

Интернет-ресурсы:

1. Сайт о звуке.– URL:<http://soundworkscollection.com/>

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссёрский курс «filmmaking». Интенсив» (мастерская Массимо Гульельми) устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров: реализация дисциплины должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Также в

качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проходит в форме устного зачета. По результатам зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Сумма баллов	Критерии оценивания
Зачтено	Ответы на вопросы логичные, аргументированные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий; очевидны содержательные межпредметные связи; приводятся убедительные примеры на основе прочитанных пьес; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
Не зачтено	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

Примерный перечень вопросов для зачета:

1. Первый советский звуковой фильм
2. Роль звука в кино.
3. Работы, связанные со звуком, в подготовительном периоде.
4. Звуковое решение фильма.
5. Задачи, стоящие перед звукорежиссёром, в съёмочном периоде.
6. Для чего нужна черновая фонограмма.
7. Перечень и целесообразная последовательность работ в монтажно-тонировочном периоде.
8. Речевое и шумовое озвучивание.
9. Отличия производства фильма с записью чистой фонограммы от производства с черновой фонограммой.
10. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма.

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика монтажа»

1 Общая характеристика дисциплины

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения программы:

ПК 10 Способность и готовность использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности современного процесса кинопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- историю монтажных концепций;
- теоретические и практические работы выдающихся деятелей мирового кинематографа;
- технологические и технические возможности работы по монтажу с кино- и видеоматериалом;

уметь:

- практически использовать различные виды монтажа,
- соединять монтажные сцены в смысловые эпизоды;
- ориентироваться и выбирать наиболее необходимый для той или иной задачи режиссера монтаж;
- организовывать в художественное целое кино- и видеоматериал любой сложности;
- выполнять работы по монтажу с видеоматериалом и материалом снятым на киноплёнку.

владеть:

- методами создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств;
- навыками работы по монтажу как на плёнке, так и на видео, включая линейный и нелинейный монтаж.

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки слушателя 46 часов, в том числе:

- обязательных учебных занятий 36 часов;
- самостоятельной работы 10 часов.

Промежуточная аттестация в форме *зачета*

2. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	46
Обязательные учебные занятия (всего)	36
в том числе:	
лекционные занятия	16
практические занятия	20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	10
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Теория и практика монтажа

Монтаж как метод, средство и набор приемов структурирования художественной информации. Монтаж как система специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность; как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров. Монтаж в области производственно-технологической (постановочной) деятельности.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Практические занятия – 6 часов
3. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Основные принципы видеомонтажа

Принципы соединения кадров. Композиция кадра. Понятие кадра. Терминология и графический язык. Монтаж по крупности планов. Монтаж по движению. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Последовательный монтаж.

1. Лекционные занятия – 5 часов
2. Практические занятия – 6 часов
3. Самостоятельная работа слушателя – 4 часа
4. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Практика монтажа

Типы монтажных склеек: прямая склейка, затемнение, наплыв, видеоэффекты. Практика чернового монтажа. Редактура чернового монтажа Создание чистового монтажа. Практика создания видеомастера

1. Лекционные занятия – 6 часов
2. Практические занятия – 8 часов
3. Самостоятельная работа слушателя – 4 часа.
4. Форма текущего контроля — устный опрос

3 Организационно-педагогические условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Буль М. П. Автоматизированное создание компактного аудиовизуального описания кинофильма как инструмент управления киноархивами/М. П. Буль, М. Н. Покопцева // Прошлое - настоящее - будущее Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2013.-С.30-34
2. Павлов В. А. Нелинейный монтаж в программе Final cut pro/В. А. Павлов, Ю. С. Поддубная Ч.1. – 2011

Дополнительные источники:

1. Кулешов Л. Кадр и монтаж. М.: Искусство, 1961.
2. Пудовкин М. Избранные статьи. М.: Искусство, 1955. С. 49 -120

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссёрский курс «Filmmaking». Интенсив» (мастерская Массимо Гульельми) устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и научно-педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой дисциплины.

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

По результату зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с большим количеством ошибок.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Монтаж. Понятие. Определение. Монтаж как художественно-выразительное средство и образная система.
2. Основные виды монтажа.
3. Типы монтажных склеек: прямая склейка.
4. Типы монтажных склеек: затемнение, наплыв.
5. Типы монтажных склеек: видеоэффекты.
6. Композитный монтаж.
7. Комбинированные съемки.
8. Понятие внутрикадрового и межкадрового монтажа.
9. Монтажно-тонировочный период. Основные задачи.
10. Понятие монтажной сборки.
11. Практика чернового монтажа. Редактура чернового монтажа.
12. Создание чистового монтажа. Практика создания видеомастера.
13. Теория и практика «монтажного кино».
14. Теория и практика внутрикадрового монтажа.
15. Понятие «плана-эпизода».
16. Монтаж на различных этапах создания экранного произведения. Замысел.
17. Монтаж на различных этапах создания экранного произведения. Сценарий.
18. Подготовка. Режиссерский сценарий. Раскадровка.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для занятий, оборудованная экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с установленным комплектом соответствующего программного обеспечения.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Аль Д.Н. Основы драматургии: учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / Д. Н. Аль. - 6-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2013.
2. Буль М. П. Автоматизированное создание компактного аудиовизуального описания кинофильма как инструмент управления киноархивами/М. П. Буль, М. Н. Покопцева // Прошлое - настоящее - будущее Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2013.-С.30-34
3. Вольнец М.И. Профессия: оператор. М.: Аспект Пресс, 2011
4. Гамалей В.А. Профессиональный видеофильм в голливудском стиле, - М.: ДМК Пресс, 2011. – 408 с.
5. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища: монография / П. М. Ершов. - М.: Мир искусства, 2010.
6. Левитина Н.В. Звук – как выразительное средство экрана: Учебно-метод. пособие. - СПб.: РИО СПбГУКиТ, 2012
7. Левитина Н.В. Звук – это эмоциональный мир фильма: Учебное пособие.- СПб.: РИО СПбГУКиТ, 2012
8. Лепская Н. А. Художник и компьютер. Учебное пособие. – М.: «Когито– Центр», 2013. – 172 с.: ил
9. Литвинцева Г. Сценарное мастерство. М.: ВГИК, 1980. 53 с.
10. Мастерство продюсера кино и телевидения / Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: Юнити, 2008.
11. Медынский С.Е. Оператор: Пространство. Кадр. М.: Аспект Пресс, 2016
12. Павлов В. А. Нелинейный монтаж в программе Final cut pro/В. А. Павлов, Ю. С. Поддубная Ч.1. – 2011
13. Роднянский, А.Е. Выходит продюсер. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013.
14. Соколов А.Г. Природа экранного творчества. – М., ЧеРо, 2009

Дополнительные источники:

1. Andrey Tarkovsky, Sculpting in time. University of Texas Press, 1987.
2. Che cos'è il cinema, di A. Bazin, Garzanti 1999
3. Estetica del film, di J. Aumont, Lindau 1995
4. Eyes Wide Open, di Frederic Raphael/ ed. Einaudi 1999
5. I film liberano la testa, di Rainer Werner Fassbinder/ ed. Verlag der Autoren 1984
6. Il gusto della bellezza, E. Rohmer, Pratiche Ed. 1991
Il cinema secondo Hitchcock, F. Truffaut, Io, Orson Welles, Orson Welles e Peter Bogdanovich, Baldini e Castoldi
7. Il piacere degli occhi, di Francois Truffaut/ed. Cabiers du Cinema , 1987
8. Introduzione alla retorica del cinema, di Sandro Bernardi, Le Lettere 1994
9. Kubrick e il cinema come arte del visibile, di Sandro Bernardi, Pratiche Ed. 1990 -
L'immagine-movimento e L'immagine-tempo, Gilles Deleuze, Ubilibri 1984
10. La voce nel cinema, Michel Chion, Pratiche Ed. 1991
11. L'ABC dell'organizzazione cinematografica, di Claudio Biondi / ed. Dino Audino editore 2018

12. L'écriture du scénario, di Antoine Cucca/DUJARRIC PARIS 1986
13. Prassi del cinema, di Noel Burch, Pratiche Ed. 1980
14. Preparare un film. Dallo spoglio dello script alla postproduzione, di Myrl A. Schreibman (Autore), G. Fiandra (a cura di), R. De Buoi (Traduttore)
15. Professione Regista, di Gian Paolo Prandstraller/ed.Lerici 1977
16. S. Ejzenstein: oltre il cinema, di Pietro Montani, Biblioteca dell'Immagine 1991
17. Semiotica del cinema, Jurij Lotman, Edizioni del Prisma 1994
18. Адамьянц Т.З. В поисках имиджа (как стать звездой). М., Добрая книга, 1995.
19. Артюшин Л.Ф. Барский И.Д. Винокур А.И. Справочник кинооператора. М. Галактика-Л, 1999
20. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма М., ВГИК, 1979.
21. Борецкий Р.А., Кузнецов Г.В. Журналист: за кадром и в кадре (основы профессионального мастерства). М., Искусство, 1990.
22. Головня А. Свет в искусстве оператора. Госкиноиздат. М., 1945.
23. Горюнова Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана. Пластическая выразительность кадра; Динамика экрана; Изобразительно- звуковой образ. М., ИПКР ТВ и РВ, 2000.
24. Кулешов Л. Кадр и монтаж. М.: Искусство, 1961.
25. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приёмами /Хилари Уайатт, Тим Эмиес ; пер. с англ. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006.
26. Основы звукозаписи в видеопроизводстве / Диз Лайвер ; пер. с англ. - М. : ГИТР, 2005.
27. Пудовкин М. Избранные статьи. М.: Искусство, 1955. С. 49 -120
28. Эйзенштейн С. М. Как я стал режиссёром. Рига: Госкиноиздат, 1946.

Интернет-ресурсы:

1. Сайт о звуке.– URL:<http://soundworkscollection.com/>

6.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Режиссёрский курс «Filmmaking». Интенсив» (мастерская Массимо Гульельми) устанавливаются в соответствии с Положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».

6.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться руководящими и педагогическими работниками СПбГИКиТ. Так же в качестве преподавателей могут привлекаться руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы.

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговый контроль проходит в форме открытой защиты (питчинга) проектов короткометражных фильмов (итоговых работ). Проект оформляется в виде папки, которая состоит из:

- сценария короткометражного фильма, написанного по американской системе;
- синопсиса короткометражного фильма;
- storyboard короткометражного фильма (покадровые зарисовки фильма).

Итоговую работу принимает комиссия в составе не менее 5 человек. Состав утверждается деканом факультета.

В ходе защиты демонстрируется итоговый короткометражный фильм, снятый слушателями курса «Режиссёрский курс «Filmmaking». Интенсив» (мастерская Массимо Гульельми) в процессе обучения на курсе.

Утверждение итоговой оценки производится в закрытом режиме на основании проработанности и актуальности проекта фильма. Также, при выставлении итоговой оценки может быть отмечен вклад слушателя, внесенный в съемку итогового фильма.

При выполнении итоговой работы обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно излагать профессиональную информацию, научно аргументировать свою точку зрения

Показатели и критерии оценки итоговой работы

Код	Наименование профессиональных компетенций	Показатели оценки	Критерии оценки
ПК 1	Способностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.	Четкое представление о предстоящей организационно-постановочной работе над фильмом.	Выполнено Не выполнено
ПК 2	Способностью организовать свой труд самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности.	Критический самоанализ итоговой работы	
ПК 3	Способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.	Оценка использования при работе над проектом фильма профессиональных понятий и терминологии.	
ПК 4	Способность руководить творческим процессом реализации аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Готовность к руководству творческим коллективом.	
ПК 5	Владением художественными и техническими средствами, способностью их использовать для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции художественного произведения,	Учет возможностей современной кинотехники, использование современных кино- видеотехнологий, применение	

	предназначенного для зрителя.	художественных средств выразительности.	
ПК 6	Способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, киносценариев, выбранных для постановки.	Соответствие режиссерского сценария первоисточнику и его творческая трансформация.	
ПК 7	Способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства.	Коллективная работа с автором литературного сценария и редактором на всех этапах производства фильма.	
ПК 8	Способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	Критический анализ всех этапов производства итоговой работы.	
ПК 9	Способностью и готовностью организовать насыщенный художественными поисками продуктивный репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала	Полноценное использование и раскрытие творческого потенциала актерского состава итоговой работы.	
ПК 10	Способностью и готовностью использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности современного процесса кинопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам.	Умение в процессе постановки фильма решать технические и технологические вопросы современного кинопроизводства. Применение компьютерных технологий в переработке аудиовизуальной информации.	

Высокий уровень (соответствует оценке «отлично»):

- содержание работы полностью соответствует заявленной теме;
- содержание излагается последовательно;
- работа отличается оригинальностью, актуальностью, точностью словоупотребления;
- достигнуто стилевое единство.

Средний уровень (соответствует оценке «хорошо»):

- содержание работы соответствует заявленной теме;
- содержание работы отличается наличием неточности переданной информации;
- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
- идеи соответствуют требованиям современного общества;
- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

Удовлетворительный уровень (соответствует оценке «удовлетворительно»):

- в работе допущены незначительные отклонения от темы;
- работа убедительна и понятна в общем, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения или представления главной сути;
- нарушено стилевое единство текста;
- отсутствие отдельных элементов в работе.

Низкий уровень (соответствует оценке «неудовлетворительно»):

- работа не соответствует теме;
- допущено много информационных неточностей;
- нет стилизового единства;
- нет обоснования зрительского потенциала идеи.

8 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Режиссер, сценарист, продюсер

Савельева (по доверенности)
/Массимо Гульельми/
«23» июля 2020 г.

Индивидуальный предприниматель

Савельева
/Савельева Н. Г./
«23» июля 2020 г.

Специалист по учебно-методической
работе ФДО

Титова
/Д. К. Титова/
«23» июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан ФДО

Сазонова
/Е. В. Сазонова /
«23» июля 2020 г.