

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

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной и
научной работе

П. В. Данилов

2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА —
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«РЕЖИССУРА ИГРОВОГО КИНО»
(мастерская И. Б. Северова)

Санкт-Петербург
2023

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»;
  - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»;
  - Положение о порядке разработки дополнительных профессиональных программ;
  - Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам;
  - Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам;
  - Положение об использовании дистанционных образовательных технологий.
- Программа разработана на основе ФГОС ВО:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 г. № 733 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения»

1.2 Область применения программы

Выпускники, освоившие программу профессиональной переподготовки «Режиссура игрового кино», могут осуществлять профессиональную деятельность в сфере экранных искусств.

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, решает задачи профессиональной деятельности

творческо-производственного типа:

- создание в соответствии с концепцией и проектом аудиовизуальных произведений различных жанров, используя технические и технологические средства современного производства;

художественно-творческого типа:

- разработка по собственному замыслу на основе сценария (оригинального или написанного с использованием другого литературного произведения) концепции и проекта игрового кино-, телефильма и его реализация, организация насыщенного художественного поиска, продуктивного творческого процесса во взаимодействии с актерами, способствование раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала.

Объектами профессиональной деятельности являются:

- аудиовизуальные произведения, литературные, драматические, сценарно-драматургические произведения, аудиовизуальные изображения; 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.

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 типам задач профессиональной деятельности:

- творческо-производственный;
- художественно-творческий.

2.2 Планируемые результаты обучения

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

ПК-1 Способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

ПК-2 Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-3 Способностью ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

ПК-4 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, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства

ПК-5 Способностью объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

ПК-6 Способностью к созданию оригинальных произведений драматургии, владея всеми средствами художественной выразительности кино-, теле- и других экранных искусств

ПК-7 Способностью демонстрировать знания и опыт в широком диапазоне творческой практической деятельности, включая умения по переработке и адаптации произведений драматургии к условиям кинопроизводства, разработки предложений по корректировке произведений драматургии

ПК-8 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-9 Способностью использовать технологические возможности и технические средства современного фильмопроизводства в процессе постановки фильма

ПК-10 Способностью обеспечить оперативное создание художественного и визуального формата проекта

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

- возможности и принципы подбора современной техники, используемой в кинематографе;
- главные исторические этапы развития кинематографа;
- задачи и функции работы звукорежиссера с режиссером на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- закономерности и тенденции развития киноискусства, его влияния на социальные процессы;
- закономерности разработки и особенности создания игрового кино- и телефильма -от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового продукта;
- историю и этапы развития мировой культуры и искусства;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- культурно-исторический контекст возникновения и развития искусств;
- основные закономерности влияния литературы и художественной культуры на

кинематограф;

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от средних веков и до начала XXI века;
  - основные направления и стили музыки;
  - основные принципы и закономерности построения действия в драматургическом произведении;
  - основные принципы и законы монтажа аудиовизуального произведения; техники, виды и приемы монтажа;
  - основные принципы редактирования применительно к киносценариям;
  - основные этапы (стили, эпохи) в развитии отечественного и зарубежного кино;
  - основные этапы развития мировой литературы и специфические особенности поэтики каждого из периодов;
  - основы государственной культурной политики в сфере кино, законы и нормативные акты, регламентирующие особенности государственной поддержки отечественного производителя в сфере кинематографии;
  - основы работы с профессиональными монтажными программами;
  - особенности взаимоотношений режиссера с оператором и представителями других профессий в съёмочном коллективе;
  - особенности воздействия на художественное качество звука различных цифровых обработок;
  - особенности специфической формы и специфической записи современной кинодраматургии;
  - полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового и звукозрительного образа в произведениях аудиовизуальных искусств;
  - принципы и методы планирования производственно-экономических параметров фильмопроизводства;
  - принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки;
  - принципы содержательных и эстетических функций монтажа как художественной формы выразительного средства экрана;
  - роль оператора в достижении художественной выразительности кинопроизведения;
  - специфику выразительных средств в киноискусстве;
  - специфику управления творческим коллективом, функциональные обязанности членов творческо-производственного коллектива;
  - творческое наследие мастеров мирового кинематографа, эволюцию кинопроцесса;
  - тенденции и направления развития кинематографа; стилистику, приемы, традиции, характерные для отечественной и зарубежной школы игрового кино;
  - технические средства звукозаписи;
  - технические средства монтажа и типы монтажного оборудования;
  - технологию создания сценарных произведений того или иного жанра и формата;
  - функционирование рынка реализации аудиовизуальной продукции, порядок заключения и исполнения договоров;
  - характерные особенности искусства разных исторических эпох;
  - художественные и технологические возможности компьютерной обработки снятого материала;
  - этапы и особенности творческо-производственного процесса создания игрового кино- и телефильма;
- уметь:**
- анализировать и критически оценивать творческие идеи, обосновывая и защищая свою точку зрения;
  - анализировать и оценивать структуру фильма и его компонентов;

- анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее эффективного фильмопроизводства;
- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи;
- анализировать на основании понятий и законов драматургии наиболее важные произведения сценарного мастерства;
- анализировать особенности создания игрового кино- и телефильма на различных этапах творческо-производственного процесса;
- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
- анализировать произведения литературы и искусства, применять принципы подбора и исследования контекстных материалов;
- анализировать стилевые закономерности и индивидуальные особенности творчества ведущих мастеров кинематографического искусства на различных этапах развития кино, своеобразие их произведений и взглядов;
- анализировать стилистику аудиовизуальных произведений;
- анализировать структуру произведения, соотносить драматургическую структуру и этапы развития истории внутри литературного произведения;
- анализировать тенденции и направления развития кинематографа в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса;
- анализировать эволюцию развития стилей и их диалектическое взаимодействие;
- выбирать звукотехническое оборудование и проектировать электроакустический тракт исходя из творческих задач звукорежиссера;
- выбирать и применять оборудование перезаписи звука различных производителей, исходя из творческих задач звукорежиссера;
- выявлять особенности экранной интерпретации произведений литературы и искусства;
- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности;
- использовать технические средства монтажа и типы монтажного оборудования;
- контролировать сроки производства кинопроекта;
- моделировать все этапы постижения зрителем формальной и образно-содержательной стороны фильма;
- объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения;
- определять жанровые особенности произведений изобразительного искусства;
- определять постановочную сложность кино- и телепроекта, его сметную стоимость и источники ресурсного обеспечения создания и реализации проекта;
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
- определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из исторического контекста создания произведения;
- ориентироваться в драматургических направлениях и школах;
- оценивать творческий потенциал авторов кинопроекта, прогнозировать творческую и экономическую успешность кинопроекта;
- применяя разнообразные монтажные приемы, находить и выстраивать экранное воплощение авторской идеи, темы, факта – экранизировать мысль;
- разбираться в содержании и основных параметрах культурной политики в современной России и за рубежом; знать механизмы трансляции социокультурного опыта, их особенности в Российской Федерации и других странах;
- разрабатывать концепцию и проект игрового кино- и телефильма;

- разрабатывать операторскую экспликацию на основе режиссерского постановочного сценария и изобразительного решения фильма;
- разрабатывать предложения по корректировке структуры сценария, образа героев, отдельных сцен;
- реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения в сотрудничестве с драматургом;
- реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе, руководить работой ассистентов, механиков, светотехников, лаборантов;
- самостоятельно осуществлять критический анализ литературных и режиссерских сценариев;
- самостоятельно смонтировать отснятый материал, как эпизоды, так и в целом, все экранное произведение;
- соотносить произведения искусства с художественно-эстетическими особенностями культурно-исторической эпохи
- составлять календарно- производственный план;
- формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения;

владеть:

- базовыми практическими навыками работы со звуковой техникой;
- инструментарием современного звукорежиссера;
- искусством и техникой художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;
- методами анализа кинопроизведения и прогнозирования его воздействия на зрителя;
- методологией и навыками анализа этапов развития кинематографии различных стран;
- навыкам анализа характерных особенностей киноинтерпретаций и их специфики;
- навыками анализа роли кинематографа в жизни общества;
- навыками анализа произведений изобразительного искусства, основами анализа жанровых особенностей произведений;
- навыками записи режиссерского сценария в соответствии с выбранным жанром;
- навыками использования различных приемов композиционного построения кадра в экранных произведениях;
- навыками монтажа;
- навыками написания сценария по собственным замыслам и темам;
- навыками обеспечения творческого и технологического процессов подготовки съемок и монтажа фильмов;
- навыками определения арки главных героев с развитием характеров и усложнением ситуации в популярных сериалах;
- навыками поиска и анализа информации о результатах государственной поддержки отечественного производителя в кинематографии, проводящихся государственных конкурсах, питчингах, профессиональных фестивалях;
- навыками работы со звуковой техникой;
- навыками разработки и реализации аудиовизуального произведения с учетом знаний особенностей творческо-производственного процесса создания игрового кино- и телефильма;
- навыками режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки;
- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств;
- навыками создания изобразительно-монтажной композиции;
- навыками формирования стратегий работы творческо-производственного коллектива, используя творческий потенциал членов съемочной группы;
- навыком анализа драматического и кинопроизведения;

- навыком анализа произведений литературы и искусства, их экранной интерпретации;
- навыком интерпретации произведений отечественной и зарубежной литературы в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.
- навыком оценки творческих проектных инициатив кинодраматургов, режиссеров, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, артистов, других творческих работников;
- навыком подбора и комплектации съемочной группы в подготовительном и съемочном периодах производства на основе трудовых договоров;
- навыком редакторской работы с автором работы, режиссером и съемочной группой;
- навыком руководства процессом создания и реализации творческих проектов.
- новыми приемами монтажных решений;
- опытом оценки новизны и оригинальности современных направлений в кинодраматургии и сценарном деле;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- способностью анализировать основные этапы развития изобразительного искусства и архитектуры, роль искусства в человеческой жизнедеятельности;
- способностью анализировать снятый материал, его достоинства и недостатки с «монтажной» точки зрения.
- стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы игрового кино, мирового кинематографа;

2.3 Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость

Общая трудоемкость за весь период обучения составляет 592 академических часа и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Режим занятий: при любой технологии обучения учебная нагрузка устанавливается не более 56 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

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
И. о. проректора по учебной
и научной работе
П. В. Данилов
«20» 03 2023 г.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы — программа профессиональной переподготовки
«РЕЖИССУРА ИГРОВОГО КИНО» (мастерская И. Б. Северова)

Учебные дисциплины	Общая трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час			СРС, час	Промежуточная аттестация	
		Всего	Лекции	Практические занятия		Зачет	Экзамен
1	2	3	4	5	6	7	8
Режиссура игрового фильма	184	136	64	72	48		+
Кинодраматургия, редактирование сценария	124	60	20	40	64		+
Кинооператорское мастерство	48	24	24		24	+	
Теория и практика монтажа	48	32	16	16	16	+	
Звуковое решение фильма	32	16		16	16	+	
Основы фильмопроизводства и продюсирования фильма	18	12	12		6	+	
Анализ фильма	38	28	28		10	+	
Мировая художественная культура	100	64	64		36		
Итоговая аттестация						Итоговая работа	
Итого	592	372	228	144	220		

[illegible]

дополнительной профессиональной программы — программа профессиональной переподготовки
«РЕЖИССУРА ИГРОВОГО КИНО» (мастерская И. Б. Северова)

Учебные дисциплины		Порядковые номера недель обучения																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Режиссура игрового фильма	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т					4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т			
	4Т	4Т	4Т		4Т	4Т	4Т		4Т			4Т				4Т		4Т		4Т		4Т		4Т		4Т						
Кинодраматургия, редактирование сценария	4Т	4Т	4Т		4Т	4Т	4Т		4Т									4Т		4Т		4Т		4Т		4Т						
Кинооператорское мастерство	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	3									4Т	4Т	4Т	4Т													
Теория и практика монтажа																4Т	4Т	4Т						3	4Т	4Т	4Т	4Т				
Звуковое решение фильма																																
Основы фильмопроизводства и продюсирования фильма																																
Анализ фильма																																
Мировая художественная культура				4Т		4Т					4Т	4Т	4Т		4Т			4Т								4Т		4Т		4Т		

[illegible]

5. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Рабочая программа дисциплины «Режиссура игрового фильма»

1 Общая характеристика дисциплины

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-2 Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-3 Способностью ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры

ПК-4 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, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства

ПК-5 Способностью объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

ПК-8 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 обеспечить оперативное создание художественного и визуального формата проекта

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

- тенденции и направления развития кинематографа; стилистику, приемы, традиции, характерные для отечественной и зарубежной школы игрового кино;
- этапы и особенности творческо-производственного процесса создания игрового кино- и телефильма;
- принципы режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки;
- закономерности разработки и особенности создания игрового кино- и телефильма -от поиска идеи и формирования творческого замысла до реализации творческо-производственного проекта и получения готового продукта;
- основы государственной культурной политики в сфере кино, законы и нормативные акты, регламентирующие особенности государственной поддержки отечественного производителя в сфере кинематографии;
- специфику управления творческим коллективом, функциональные обязанности членов творческо-производственного коллектива;

уметь:

- анализировать особенности создания игрового кино- и телефильма на различных этапах творческо-производственного процесса;
- разбираться в содержании и основных параметрах культурной политики в современной России и за рубежом; знать механизмы трансляции социокультурного опыта, их особенности в Российской Федерации и других странах;
- анализировать стилистику аудиовизуальных произведений;
- анализировать произведения литературы и искусства, применять принципы подбора и исследования контекстных материалов;
- анализировать и критически оценивать творческие идеи, обосновывая и защищая свою точку зрения;
- разрабатывать концепцию и проект игрового кино- и телефильма;

- формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения;
- объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения;

владеть:

- стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы игрового кино, мирового кинематографа;
- навыками поиска и анализа информации о результатах государственной поддержки отечественного производителя в кинематографии, проводящихся государственных конкурсах, питчингах, профессиональных фестивалях;
- навыком анализа произведений литературы и искусства, их экранной интерпретации;
- навыками режиссерского анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки;
- навыками разработки и реализации аудиовизуального произведения с учетом знаний особенностей творческо-производственного процесса создания игрового кино- и телефильма;
- навыками формирования стратегий работы творческо-производственного коллектива, используя творческий потенциал членов съемочной группы;
- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств.

2. Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	184
Обязательные учебные занятия (всего)	136
в том числе:	
лекционные занятия	64
практические занятия	72
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	48
Аттестация в форме зачета и экзамена	

2.1 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Режиссура как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино- и телефильма и как руководство коллективным творческим процессом

Место кинематографа в системе аудиовизуальных искусств. Основы государственной культурной политики Российской Федерации. Современный кинопроцесс. Связь кино, видео и других аудиовизуальных искусств. Проблема границ. Влияние медиа на эстетику современного кино. Режиссер как организатор творческого процесса. Профессиональные качества режиссера. Работа режиссера с драматургом, оператором, художником, звукорежиссером, актером. Второй режиссер.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 9 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 2. Жанр и стиль

Понятие жанра и авторского стиля. Авторский текст, как неотъемлемая часть исследования драматургического материала. Изучение материала в действительной жизни. Стилиевые особенности и жанровые признаки драматургического материала как основной источник для определения жанровой природы будущего произведения.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 9 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 3. Основные этапы реализации режиссерского замысла

Синописис. Позэпизодный план. Досье героя. Позэпизодная эволюция героя. Совместная работа над конкретизацией замысла с оператором, художником, композитором. Определение идеи фильма, которой подчинены все действия персонажей, все события в сценарии. Определение стилиевых особенностей и приемов съемки с оператором. Работа над эскизами декораций. Определение изобразительного решения фильма в целом и каждого эпизода как части целого.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 9 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 4. Литературный и режиссерский сценарий; режиссерская экспликация

Драматический конфликт в жизни и драматургическом произведении. Режиссерский анализ литературных и драматических произведений. Два пути композиции характера и драмы. Режиссер и драматургический материал. Работа с драматургом над киносценарием. Литературный сценарий. Режиссерский сценарий. Локации. Раскадровка. Проблема интерпретации в кино литературных произведений.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 9 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 5. Организация предкамерного пространства: мизансцена и мизанкадр

Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра. Освоение съемочного объекта. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены во всех деталях.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 9 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 6. Работа режиссёра в съёмочный и монтажно-тонировочный период производства фильма

Корректировка предварительной раскадровки фильма. Доводка локаций. Различные методы работы с актёром в съёмочный период. Монтаж аудиовизуального материала. Озвучание фильма.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 9 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 7 Специфика современной режиссуры игрового кино- и телефильма

Влияние смены первичного носителя на жанровое и стилевую эволюцию игрового фильма. Конвергенция алгоритмов создания неигрового фильма в современный игровой фильм. Влияние телевизионной стилистики на формирование разнообразия форм современного игрового фильма.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 9 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 8. Профессиональная этика режиссера

Профессиональная этика. Суть профессиональной этики – морально безупречное выполнение профессиональной роли в соответствии с общепринятыми этическими принципами. Принципы, нормы и правила нравственности.

1. Лекционные занятия – 8 часов
2. Практические занятия – 9 часов
3. Самостоятельная работа – 6 часов
4. Форма текущего контроля — практическое задание

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

Основная литература:

1. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. Учебное пособие - Москва: ВГИК, 2003.- 106 с.
2. Васильев, В. Е. Кинорежиссура [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. – 170
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/120i_Vasilev_Ekaterininskaja_Kinorezhissura_UP_2018.pdf
3. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 105 с. : ил. - URL:
http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Ekaterininskaja_Zvukozritelnyj_analiz_filma_UP_2020.pdf
4. Кулешов Л. В. Уроки кинорежиссуры. М.: - Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова, 1999. - 260 с.
5. Мастерство режиссера. I-V курсы [Текст] : учебное пособие для вузов/ под ред. Н. А. Зверевой. - М. : РАТИ-ГИТИС, 2007. - 534 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Лопушанский, К. С. Режиссура игрового фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. С. Лопушанский, В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 100 с. : ил.
http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Lopushanskij_Vasilev_Ekaterininskaja_Rezhissura_igrovogo_filma_UP_2020.pdf
7. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма- М., изд. ВГИК, 1980
8. Ромм, М. И. Беседы о кино и кинорежиссуре [Текст] / М. И. Ромм. - Москва : Академический Проект, 2019. - 475 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

9. Сахновский, В. Г. Работа режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Сахновский. - 3-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2018. - 252 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/103714/#1>

Дополнительная литература:

1. Евлахишвили, С. С. Беседы о режиссуре [Текст] / С.С. Евлахишвили ; в 2-х ч. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 61 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/94221/#1>
3. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973
4. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла -М.:Искусство,1977
5. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2019. - 469 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Олег Аронсон, Метакино. Из-во: «Ад Маргинем», 2003
7. Сахновский, В. Г. Мысли о режиссуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Сахновский. - 3-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2018. - 140 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/107978/#1>
- Соколов А.Г. Природа экранного творчества. – М., ЧеРо, 2009
8. Тарковский А. Уроки режиссуры. М. ВИППК, 1993. – 93 с.
9. Эйзенштейн С. Монтаж. Искусство, М., 1968

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по дисциплине устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины обеспечивается 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

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Язык экрана.
2. Сергей Эйзенштейн.
3. Режиссёрский сценарий.
4. Андрей Тарковский.
5. Изобразительные средства экрана.
6. Выбор темы.
7. Предмет кино.
8. Принципы монтажа изображения.
9. Событие, как элемент драматургии, и формула Квинтилиана.
10. Синописис игрового фильма. Форма, требования, содержание, функция.
11. Поэпизодный план игрового фильма. Форма, требования, содержание, функция.
12. Досье героев игрового фильма. Требования, содержание, функция.
13. Литературный сценарий игрового фильма. Формат литературного сценария. Требования к литературному сценарию. Определение хронометража фильма по литературному сценарию.
14. Режиссёрская экспликация. Содержание и задачи и функции режиссёрской экспликации.
15. Режиссёрский сценарий. Форма, задачи, функция, требования.

16. Локации игрового фильма. Выбор локаций. Работа с подготовкой локаций игрового фильма к съёмкам.
17. Организация предкамерного пространства: мизансцена и мизанкадр
18. Раскадровка игрового фильма. Формы раскадровки игрового фильма. Задачи и функция раскадровки в производстве фильма.
19. Операторская экспликация игрового фильма. Форма операторской экспликации. Задачи и функция операторской экспликации в производстве игрового фильма.
20. Работа режиссёра в съёмочный и монтажно-тонировочный период производства фильма.
21. Влияние смены первичного носителя на жанровое и стилевую эволюцию игрового фильма.
22. Влияние телевизионной стилистики на формирование разнообразия форм современного игрового фильма.
23. Специфика современной режиссуры игрового кино- и телефильма
24. Профессиональная этика режиссера

По окончании дисциплины в экзаменационную ведомость 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 основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 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 основную 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» выставляется слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Рабочая программа дисциплины «Кинодраматургия, редактирование сценария»

1 Общая характеристика дисциплины

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:

ПК-4 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-6 Способностью к созданию оригинальных произведений драматургии, владея всеми средствами художественной выразительности кино-, теле- и других экранных искусств

ПК-7 Способностью демонстрировать знания и опыт в широком диапазоне творческой практической деятельности, включая умения по переработке и адаптации произведений драматургии к условиям кинопроизводства, разработки предложений по корректировке произведений драматургии

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

- технологию создания сценарных произведений того или иного жанра и формата;
- основные принципы редактирования применительно к киносценариям;
- основные принципы и закономерности построения действия в драматургическом произведении;
- особенности специфической формы и специфической записи современной кинодраматургии;

уметь:

- разрабатывать предложения по корректировке структуры сценария, образа героев, отдельных сцен;
- самостоятельно осуществлять критический анализ литературных и режиссерских сценариев;
- ориентироваться в драматургических направлениях и школах;
- реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения в сотрудничестве с драматургом;
- анализировать на основании понятий и законов драматургии наиболее важные произведения сценарного мастерства;

владеть:

- навыком редакторской работы с автором работы, режиссером и съемочной группой;
- навыками определения арки главных героев с развитием характеров и усложнением ситуации в популярных сериалах;
- навыком анализа драматического и кинопроизведения.
- навыками записи режиссерского сценария в соответствии с выбранным жанром;
- опытом оценки новизны и оригинальности современных направлений в кинодраматургии и сценарном деле;
- навыками написания сценария по собственным замыслам и темам;
- навыками создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств.

2 Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	124
Обязательные учебные занятия (всего)	60
в том числе:	

лекционные занятия	20
практические занятия	40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	64
Аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Создание персонажа

Разработка характера персонажа по упрощённой схеме. Принципы написания персонажей – протагониста, антагониста, второстепенных персонажей. Разработка конфликта.

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

Тема 2. Судьба персонажа

Отличие характера персонажа от судьбы. Принцип изменения судьбы персонажа. Обострение проблем героя.

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

Тема 3. Структура сценария

Сцена как минимальная единица структуры сценария. Эпизод и его структура. Деление сценария на акты. Трехчастная (трехактная) форма изложения истории как сложившаяся универсальная структура в кинодраматургии.

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

Тема 4. Сцена

Принципы написания сцены художественного фильма. Действие в сцене. Реплика в сцене. Обрисовка образа. Драматургия и режиссерская концепция.

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

Тема 5. Сюжет фильма

Сюжетные особенности разных жанров. Способы привлечения внимания зрителя к сюжету. Идея фильма. Особенности правды на экране. Критические обстоятельства, предполагающие конфликт и драматическое развитие событий.

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

Тема 6. Отличительные особенности структуры телесериала

Четырёхтактная драматургия как отличительная особенность некоторых жанров телесериала. Организационная структура сценарных групп телесериалов. Особенности действия в телесериале.

1. Лекционные занятия – 2 часа

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

Тема 7. Сцена телевизионного сериала

Особенности композиции сцены телесериала. Реплика и действие в телесериале.

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

Тема 8. Персонаж телесериала

Особенности создания героя для телесериала. Схема изменения судьбы героя телесериала. Поворотные пункты. Зритель.

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

Тема 9. Разработка сеттинга

Сеттинг – определение среды описание мира, где развивается история. Особенности создания окружения героя.

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

Тема 10. Этапы работы редактора.

Поиск автора и материала для работы, этап оформления заявки, проблемы форматного телевизионного и кинопроцессов, теория позиционирования экранного произведения, проблемы референсов на современном кинорынке, функции редактора в съемочном периоде, основные функции редактора на постпродакшн.

1. Практическое занятие — 4 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 4 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 11. Работа с литературным сценарием.

Основные принципы анализа литературного сценария. Соответствие замысла и исполнения, значительность и новизна содержания, особенности образного, стиливого и жанрового решения, крупность и новизна характеров и т. д. Этапы работы с литературным сценарием: жанровое и авторское кино, синопсис, заявка, «слепой сценарий», сценарий в «американском» формате.

1. Практическое занятие — 4 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 4 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 12. Ориентация сценарного произведения.

Редактор и сценарист, редактор и режиссер, редактор и продюсер, редактор и зритель. Этапы работы с каждым из создателей кино и знание современной кинопродукции, востребованность у аудитории.

1. Практическое занятие — 4 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 4 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 13. Поиск литературного первоисточника.

Культурный и исторический контекст необходимый редактору для работы в современном кинематографе. Осмысление основных исторических процессов в современном кинематографе. Осмысление основных исторических процессов в искусстве, проблемы постмодернистского сознания и жанровые характеристики начала XXI века.

1. Практическое занятие — 4 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 4 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 14. Виды сценариев.

Литературный сценарий, режиссерский сценарий: художественный полный метр, короткометражные фильмы и т. д.

1. Практическое занятие — 4 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 4 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 15. Работа редактора и постпродакшн.

Умение вносить корректировки на этапе постпродакшн в случае возникновения сложностей при монтаже, озвучивании, цветокоррекции.

1. Практическое занятие — 4 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 4 часа
3. 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

Основная литература:

1. Аль Д. Н. Основы драматургии [Текст] : учебное пособие для вузов, 6-е изд., испр. - СПб: Лань, 2013. - 288 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Е. Батраков [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/144i_Batnikov_Rezhissura_audiovizualnog_o_proizvedenija_UP_2018.pdf
3. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куртиса, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: АСТ, 2019. - 469 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Скороход, Н. С. Основы киноматематики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с. http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017.pdf
5. Ширяев, В. Сценарное мастерство / Вячеслав Ширяев, Дмитрий Котов. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 256 с. <https://znaniy.com/catalog/product/1222468>

Дополнительная литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы, рекомендовано Мин. образования / ред. В. П. Мещеряков. М. : Юрайт, 2016. - 422 с.

2. Литературное редактирование: общая методика работы над текстом. Учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / К. М. Накорякова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М.: Изд-во МГУ факультет журналистики, 2011.
3. Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. М.: Альпина нон-фикшн, 2015. - 476 с.
4. Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. - 348 с.
5. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. Спб.: Питер, 2018. - 352 с.
6. Макки Р. История на миллион долларов. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. - 456 с.
7. Михальская, А. К. Литературное мастерство = Creative Writing : учебник / А. К. Михальская. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 347 с.
<https://znanium.com/catalog/product/1153774>
8. Нехорошев Л. Драматургия фильма. М.: ВГИК, 2009. - 136 с.
9. Снайдер, Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства/ Б. Снайдер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 264 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Сегер Л. Как хороший сценарий сделать великим. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 312 с.
11. Филд С. Киносценарии. М.: Эксмо, 2016. - 384 с.

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по дисциплине устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины обеспечивается 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.

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Создание персонажа
2. Принципы написания персонажей – протагониста, антагониста, второстепенных персонажей.
3. Разработка конфликта.
4. Судьба персонажа
5. Структура сценария
6. Трехчастная (трехактная) форма изложения истории как сложившаяся универсальная структура в кинодраматургии.
7. Основные принципы написания сцен. Эпизод и его структура.
8. Реплика в сцене.
9. Обрисовка образа.
10. Драматургия и режиссерская концепция.
11. Драматургия и монтаж.
12. Сюжетные особенности разных жанров.
13. Сценарий и фильм.
14. Отличительные особенности структуры телесериала
15. Организационная структура сценарных групп телесериалов.
16. Сцена телевизионного сериала
17. Композиция киносценария.
18. Характер в киносценарии.
19. Создание героя.

20. Конфликт. Внешний и внутренний.
21. Четыре необходимые группы качеств центральных персонажей в современной американской кинодраматургии.
22. Второстепенные персонажи.
23. Развитие действия.
24. Поворотные пункты.
25. Диалог
26. Особенности создания окружения героя.
27. Этапы работы редактора над сценарием.
28. Проблемы форматного телевизионного и кинопроцессов.
29. Функции редактора в съемочном периоде, основные функции редактора на постпродакшн.
30. Принципы анализа литературного сценария.
31. Редактор и сценарист, редактор и режиссер, редактор и продюсер, редактор и зритель.
32. Культурный и исторический контекст работы редактора.
33. Осмысление основных исторических процессов в современном кинематографе.
34. Осмысление основных исторических процессов в искусстве, проблемы постмодернистского сознания и жанровые характеристики начала XXI века.
35. Виды сценариев.
36. Работа редактора с заявками.
37. Литературное редактирование.
38. Композиция сценария.
39. Язык и стиль сценария.
40. Логика в сценарии.
41. Редактирование сценария фильма в свете авторского права.
42. Работа редактора на этапе постпродакшн.
43. Работа редактора с режиссером.
44. Работа редактора с автором.
45. Работа редактора с учетом зрительских интересов.

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 основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 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 основную 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» выставляется слушателям, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании института без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

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-4 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, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства

ПК-9 Способностью использовать технологические возможности и технические средства современного фильмопроизводства в процессе постановки фильма

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

– особенности взаимоотношений режиссера с оператором и представителями других профессий в съёмочном коллективе;

– роль оператора в достижении художественной выразительности кинопроизведения;

– 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;

– разрабатывать операторскую экспликацию на основе режиссерского постановочного сценария и изобразительного решения фильма;

владеть:

– искусством и техникой художественного киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;

– навыками использования различных приемов композиционного построения кадра в экранных произведениях;

– навыками создания изобразительно-монтажной композиции.

2. Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	48
Обязательные учебные занятия (всего)	24
в том числе:	
лекционные занятия	24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	24
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Композиция кинокадра

Что такое кадр? Схемы построения кадра. Равновесие. Иерархия элементов кадра. Цельность. Выразительность. Линейное построение. Тональность. Объем. Перспектива, глубина пространства в кадре, правило «золотого сечения». Этюды по фотокомпозиции.

1. Лекционные занятия – 2 часа

2. Самостоятельная работа – 2 часа

3. Форма текущего контроля — практическое задание.

Тема 2. Цвет

Цветовая температура. Теория цветового круга. Колорит.

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

Тема 3. 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. Самостоятельная работа – 2 час
3. Форма текущего контроля — практическое задание.

Тема 4. 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 – 1 час
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Качественные параметры кинокамер. Классификация камеры для цифрового кинематографа.

Параметры кино и видеокамер. Технические характеристики систем для съёмки цифрового кино и видеофильма. Выбор оборудования для своего произведения. Составные части камер, применяемых для съёмки цифрового кино и видеофильма и влияние их на творческий потенциал будущего произведения.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 6. Объектив - как инструмент оператора. Классификация.

Основные характеристики объективов, их классификация и влияние их на оптический рисунок будущего произведения.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 7. Основные органы управления съёмочной камерой.

Органы управления различных видеокамер, технологии работы.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 8. Основные понятия о видеосигнале, его характеристики.

Характеристики видеосигнала, которые нужно контролировать при съёмке видеофильма на видеокамере, для достижения правильной экспозиции и цветопередачи.

1. Лекционные занятия – 1 час
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 9. Запись видеосигнала на цифровой носитель. Особенности. Качественные характеристики.

Основные способы получения цифрового сигнала из аналогового, виды компрессии их достоинства и недостатки, выбор того или иного кодирования на стадиях производства фильма.

1. Лекционные занятия – 1 час
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 10. Носители информации, применяемые в теле- кинопроизводстве.

Виды цифровой записи видеосигнала на различные носители информации, их основные особенности и проблемы выбора.

1. Лекционные занятия – 1 час
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — практическое задание.

Тема 11. Основные приемы работы с камерой.

Приёмы работы со статичной, ручной и стабилизированной камерой.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — практическое задание.

Тема 12. Дополнительное оборудование и аксессуары для камеры.

Основные операторские приспособления, выбор, характеристики.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — практическое задание.

Тема 13. Осветительное оборудование, применяемое в малобюджетном кинопроизводстве. Основные характеристики.

Современные осветительные приборы, описание и технические характеристики. Выбор.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — практическое задание.

Тема 14. Схемы света, применяемые в малобюджетном кинопроизводстве.

Основные схемы расстановки осветительного оборудования.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 4 часа
3. Форма текущего контроля — практическое задание.

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

Основная литература:

1. Вольнец, М. М. Профессия: оператор : учебное пособие / М. М. Вольнец. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 184 с. <https://e.lanbook.com/book/97234>
2. Ландо, С. М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 312 с.

http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/Lando_Osnovy_operatorskogo_dela_UP_2019.pdf

3. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с.
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_Kinooperatorskoe_masterstvo_Dvizhenie_v_kadre_Ucheb_posobie_2017.pdf
4. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с.
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_KM_Cvet_v_filme_Ucheb_pos_2017.pdf
5. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр : учебное пособие / С. Е. Медынский. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 112 с. <https://e.lanbook.com/book/97226>

Дополнительная литература:

1. Медынский, С. Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 1. Изобразительная ёмкость кадра / С. Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2004. - 144 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Медынский, С. Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 2. Прямая съёмка действительности / С. Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2008. - 304 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 271 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Уорд, Питер. Работа с цифровой видеокамерой. Уроки операторского мастерства [Текст] / П. Уорд. - М. : Мир, 2001. - 301 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по дисциплине устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины обеспечивается 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.

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. История кинооператорского искусства
2. Кинооператорское искусство в советской и российской школе кинематографии. Кинооператорское искусство в зарубежных странах.
3. Форматы видеозаписи.
4. Схемы построения кадра.
5. Цветовая температура. Теория цветового круга. Колорит.
6. Свет и цвет в кинокадре.
7. Техника кинооператорского освещения.
8. Работа со светом в павильоне.
9. Изобразительная композиция художественного фильма.
10. Работа кинооператора над экранным образом актера.

11. Лицо и крупный план в телевизионных фильмах.
12. Съёмочно-постановочная работа над павильонными, интерьерными и натурными объектами фильма.
13. Особенности творческо-производственной работы кинооператора над фильмами для телевидения (телефильмами, сериалами).
14. Работа кинооператора-документалиста с оптикой, светом.
15. Событийная съёмка.
16. Съёмка синхронных материалов.
17. Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма.
18. Композиция кадра при постановочной съёмке.

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

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика монтажа»

1. Общая характеристика дисциплины

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-4 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, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства

ПК-9 Способностью использовать технологические возможности и технические средства современного фильмопроизводства в процессе постановки фильма

ПК-10 Способностью обеспечить оперативное создание художественного и визуального формата проекта

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

- основные принципы и законы монтажа аудиовизуального произведения; техники, виды и приемы монтажа;
- технические средства монтажа и типы монтажного оборудования;
- принципы содержательных и эстетических функций монтажа как художественной формы выразительного средства экрана;
- основы работы с профессиональными монтажными программами;

уметь:

- применяя разнообразные монтажные приемы, находить и выстраивать экранное воплощение авторской идеи, темы, факта – экранизировать мысль;
- самостоятельно смонтировать отснятый материал, как эпизоды, так и в целом, все экранное произведение;
- использовать технические средства монтажа и типы монтажного оборудования;

владеть:

- навыками монтажа;
- новыми приемами монтажных решений;
- способностью анализировать снятый материал, его достоинства и недостатки с «монтажной» точки зрения.

2. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	48
Обязательные учебные занятия (всего)	32
в том числе:	
лекционные занятия	16
практические занятия	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Теория и практика монтажа

Монтаж. Понятие. Определение. Значение и роль монтажа. Монтаж как метод, средство и набор приемов структурирования художественной информации. Монтаж в области производственно-технологической (постановочной) деятельности. Монтаж на

различных этапах создания экранного произведения. Технические и технологические возможности современного процесса кинопроизводства.

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

Тема 2. Монтаж как система специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность.

Монтаж как выразительное средство. Трансформация монтажа как выразительного средства в кинематографе. Приемы монтажа. Основы выразительности монтажа.

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

Тема 3. Принцип ритмического взаимодействия кадров. Монтажный план

Кадр и композиция кадра. Принцип ритмического взаимодействия кадров. Правила монтажа кадров «По Кулешову».

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

Тема 4. Основные принципы видеомонтажа.

Монтаж по крупности планов. Монтаж по движению. Монтаж по смене точки съемки. Монтаж по тональности изображения. Монтаж по колориту изображения. Параллельный монтаж. Ассоциативный монтаж. Последовательный монтаж. Тематический монтаж. Аналитический монтаж. Ритмический монтаж. Монтаж по мысли. Поэтический монтаж. Послойный монтаж.

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

Тема 5. Изучение основных инструментов Adobe Premier Pro

Основные возможности Adobe Premiere Pro, разделы интерфейса, инструменты и команды. Импорт, экспорт видео. Принципы работы с программой.

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

Тема 6. Пред-монтаж, монтажная документация

Черновой монтаж. Монтажные листы. Подготовка монтажных листов для оформления прокатного удостоверения.

1. Лекционные занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — практическое задание

Тема 7. Сдача проекта. Видео компрессия. Различные форматы видео

Цифровое видео и его характеристики, стандарты сжатия и форматы видеофайлов. Характеристики форматов видео. Видеоформаты и видеостандарты. Оптимальный формат видеофайлов.

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

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

Основная литература:

1. Теория и практика монтажа. Основы киномонтажа [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев [и др.] ; под общ. ред. А. А. Екатерининской ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 83 с.
http://books.gukit.ru/pdf/2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_i_dr_Teoriya_i_praktika_montazha_UP_2018.pdf
2. Володина, И. А. Современные формы монтажа – теория и практика. Нелинейный монтаж в Adobe Premiere Pro : учебное пособие / И. А. Володина. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 111 с.
http://books.gukit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/09_Volodina_Sovremennye_formy_montazha_Teoriya_i_praktika_UP_2020_1_2.pdf
http://books.gukit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/09_Volodina_Sovremennye_formy_montazha_Teoriya_i_praktika_UP_2020_2_2.pdf
3. Володина, И. А. Компьютерный монтаж. Нелинейный монтаж : учебное пособие / И. А. Володина. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 111 с.
http://books.gukit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/12_Volodina_Kompjuternyj_montazh_Nelinejnyj%20montazh_UP_2020_1_2.pdf

Дополнительная литература:

1. Мёрч, Уолтер. Искусство монтажа / У. Мёрч ; пер. с англ. Л. Алексеевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 224 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Пименов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 159 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по дисциплине устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины обеспечивается 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. Зачет представляет собой ответы на вопросы и защиту созданного монтажа аудиовизуального произведения.

Критерии оценки:

- оригинальность работы (оценивается индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых средств);
- качество и сложность технического исполнения работы (оценивается обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств);
- качество художественного исполнения (оценивается художественный уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения).

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-тонирующий 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.

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

Критерии выставления оценок:

Отметка о зачете	Критерии оценивания
зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. Монтаж выполнен с учетом всех правил и норм, изученных в рамках данной дисциплины.
	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками. Монтаж выполнен с незначительными отклонениями, не влияющими на качество и восприятие АВП.
	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены с ошибками. Монтаж выполнен с незначительным отклонением от правил и норм, изученных в рамках данной дисциплины, требуется корректировка.
не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки. Монтаж не отвечает правилам и нормам, изученным в рамках данной дисциплины.

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-4 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, монтажником и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства

ПК-9 Способностью использовать технологические возможности и технические средства современного фильмопроизводства в процессе постановки фильма

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

- задачи и функции работы звукорежиссера с режиссером на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- особенности воздействия на художественное качество звука различных цифровых обработок;
- полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового и звукозрительного образа в произведениях аудиовизуальных искусств;
- технические средства звукозаписи;

уметь:

- выбирать звукотехническое оборудование и проектировать электроакустический тракт исходя из творческих задач звукорежиссера;
- выбирать и применять оборудование перезаписи звука различных производителей, исходя из творческих задач звукорежиссера;

владеть:

- базовыми практическими навыками работы со звуковой техникой;
- инструментарием современного звукорежиссера;
- навыками работы со звуковой техникой.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	32
Обязательные учебные занятия (всего)	16
в том числе:	
практические занятия	16
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. Практические занятия – 2 часа

2. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
3. 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. Практические занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
3. 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. Практические занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа слушателя – 2 часов
3. 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. Практические занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа слушателя – 4 часа
3. 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. Практические занятия – 2 часов
2. Самостоятельная работа слушателя – 2 часа
3. 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. Практические занятия – 4 часа
2. Самостоятельная работа слушателя – 4 часа

3. Форма текущего контроля — устный опрос.

3 Организационно-педагогические условия реализации программы

3.1 Материально-техническое обеспечение

Учебные аудитории, оснащенные доской и аудиовизуальной техникой (телевизор, DVD или медиапроигрыватель), технический комплекс монтажно-тонировочного комплекса кафедры звукорежиссуры. Пакет свободно распространяемого ПО – системы синтеза звука и обработки мультимедиа Csound, PureData; аудиоредакторы Audacity, Ardour.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Березовчук, Л. Н. (ред.-сост.). Звуковое решение фильма : учебное пособие / Л. Н. Березовчук (ред.-сост.) ; редактор-составитель Л. Н. Березовчук. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 444 с. <https://e.lanbook.com/book/167269>
  2. Воскресенская, И. Н. Звуковое решение фильма [Текст]/ И.Н. Воскресенская. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1984. - 118 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
  3. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 488 с. <https://e.lanbook.com/book/215588>
  4. Франк, Г. Я. Звукорежиссура [Текст] : учебное пособие/ Г.Я. Франк. - СПб. : СПбГУКиТ, 2001. - 107 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- Франк, Г. Я. Звукорежиссура факта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Я. Франк. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2007. - 60 с. <http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/13.pdf>

Дополнительная литература:

1. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа [Текст] : учебное пособие / А. А. Деникин. - М. : ГИТР, 2012. - 394 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
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.
3. Шак, Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино: учебное пособие / Т. Ф. Шак. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 384 с. <https://e.lanbook.com/book/134055>
4. Эстетика кинофонографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Персов [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 148 с. http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/157i_Persov_i_dr_Estktika_kinofonografii_UP_2018.pdf

Периодические издания:

1. Журнал «Звукорежиссёр».
2. Журнал «Искусство кино».

Интернет-ресурсы:

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

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по дисциплине устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины обеспечивается 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 проходит в форме устного зачета. По результатам зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено».

Отметка о зачете	Критерии оценивания
Зачтено	Ответы на вопросы логичные, аргументированные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий; очевидны содержательные межпредметные связи; 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. Образный звук в кинематографе. Его компоненты и роль в фильме.
2. Взаимодействие звукорежиссера и режиссера в творческом поиске звуковых образов.
3. Работа звукорежиссера и режиссера-постановщика над созданием звуковой среды аудиовизуального произведения.
4. Синхронный и асинхронный звук, звук за кадром. Их влияние на решение эмоционально-драматургических задач в аудиовизуальном продукте.
5. Звуковая стилистика аудиовизуального произведения - как индивидуальный почерк звукорежиссера. Ее согласование с режиссером-постановщиком фильмов.
6. Творческое взаимодействие звукорежиссера и режиссера-постановщика при записи речи в игровом и неигровом кинематографе.
7. Преимущества синхронной звукозаписи.
8. Запись черновых фонограмм в кинематографе.
9. Использование звукорежиссером и режиссером-постановщиком черновых фонограмм в съемочном и монтажно-тонировочном периодах.
10. Роль музыки, ее тембрового состава, инструментовки в сочетании с речью. Решение этих творческих задач звукорежиссером и режиссером-постановщиком.
11. Музыка как средство эмоционального воздействия на зрителя в фильме.
12. Музыка как замена реальных звуков, как знак места действия, как иллюстрирующее средство. Использование этих приемов звукорежиссером и режиссером-постановщиком.
13. Аудиовизуальные произведения без использования музыки в игровом и неигровом кинематографе. Обусловленность такого выбора средств звукового формообразования режиссером-постановщиком и звукорежиссером.
14. Съемки под фонограмму. Варианты применения в различных жанрах кинематографа. Задачи звукорежиссера и режиссера-постановщика при съемке музыкальных сцен (вокальных и танцевальных) под фонограмму в фильме.
15. Протоколы синхронизации: SMPTE LTC. Область применения, свойства.
16. Протоколы синхронизации: SMPTE VITC. Область применения, свойства.
17. Протоколы синхронизации: Midi time code. Область применения, свойства.
18. Протоколы синхронизации: Pilot ton и Wordclock. Сходства, различия, область применения.
19. Протоколы синхронизации: референсный видеосигнал и SMPTE. Сходства, различия, область применения.
20. Протоколы синхронизации: синхронизация цифровых звуковых устройств: использование цифровых звуковых входов и Wordclock. Сходства, различия, преимущества.
21. Речевое озвучивание в технологической цепочке производства аудиовизуальной программы.

Рабочая программа дисциплины «Основы кинопроизводства и продюсирования фильма»

1 Общая характеристика дисциплины

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-2 Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-5 Способностью объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения

ПК-9 Способностью использовать технологические возможности и технические средства современного кинопроизводства в процессе постановки фильма

ПК-10 Способностью обеспечить оперативное создание художественного и визуального формата проекта

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

– принципы и методы планирования производственно-экономических параметров кинопроизводства;

– функционирование рынка реализации аудиовизуальной продукции, порядок заключения и исполнения договоров;

уметь:

– анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее эффективного кинопроизводства;

– оценивать творческий потенциал авторов кинопроекта, прогнозировать творческую и экономическую успешность кинопроекта;

– определять постановочную сложность кино- и телепроекта, его сметную стоимость и источники ресурсного обеспечения создания и реализации проекта;

– составлять календарно- производственный план;

– контролировать сроки производства кинопроекта;

владеть:

– навыком подбора и комплектации съемочной группы в подготовительном и съемочном периодах производства на основе трудовых договоров;

– навыком оценки творческих проектных инициатив кинодраматургов, режиссеров, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, артистов, других творческих работников;

– навыками обеспечения творческого и технологического процессов подготовки съемок и монтажа фильмов;

– навыком руководства процессом создания и реализации творческих проектов.

2 Структура и содержание рабочей дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	18
Обязательные учебные занятия (всего)	12
в том числе:	
лекционные занятия	12
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	6
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Создание фильма

Роль продюсера в организации современного кинопроизводства. Историческая справка появления продюсера в России. Функции продюсера. Взаимодействие

«Продюссер - режиссер». Структура киностудии. Назначение отделов и цехов киностудии. Киностудия с замкнутым циклом.

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

Тема 2. Технологические этапы современного кинопроизводства

Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период. Дополнительные этапы кинопроизводства. Принципы построения телевизионных систем. Система черно-белого ТВ. Система цветного ТВ. Современные технологии кинопроизводства. Съёмка уходящей натуры, пересъёмка и досъёмка эпизодов фильма, запись дополнительных исходников фонограмм и иные этапы на усмотрение производственной компании или в зависимости от обстоятельств конкретной кинокартины. Изготовление титров и надписей.

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

Тема 3. Сущность продюсерской деятельности

Основные определения. Цели, функции, задачи продюсерской деятельности.

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

Тема 4. Современный кино- телерынок

Отраслевая система кинематографии. Отраслевая система телевидения. Сравнительная характеристика жанровых предпочтений современной аудитории аудиовизуальной продукции. Хозяйственный механизм функционирования предприятий аудиовизуальной сферы.

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

Тема 5. Процесс продюсирования аудиовизуальных произведений

Предподготовительная работа продюсера: идея, организация работы над сценарием, очистка прав, продюсерский пакет, источники финансирования. Работа продюсера в подготовительном периоде: подбор производственной команды, взаимодействие с режиссером, преюкт фильма, подбор актеров, локации. Особенности работы продюсера в производственном и постпроизводственном периодах: организация охраны труда и обеспечение техники безопасности, монтаж, озвучивание и создание элементов компьютерной графики, титров и субтитров.

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

Тема 6. Продвижение и сбыт аудиовизуальной продукции

Первичные и вторичные рынки сбыта фильмов. Рекламная стратегия фильма.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа слушателя – 1 час
3. 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

Основная литература:

1. Мастерство продюсера кино и телевидения [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / ред.: П. К. Огурчиков, В. И. Сидоренко, В. В. Падейский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 863 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: учебник для вузов / под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. — Москва: Юнити 2017 г.— 719 с. <https://ibooks.ru/reading.php?productid=26905>
3. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы/ Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) ; ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчиков. - Москва : Юнити, 2019. - 711 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Сидоренко, В.И. От идеи к бюджету фильма [Текст] : учебное пособие / В. И. Сидоренко ; Всероссийский гос. ун-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 254, [1] с.
5. Фильмопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Будилов [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018.http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/166i_Budilov_Filmoproizvodstvo_U_P_2018.pdf

Дополнительная литература:

1. Гейтс, Ричард. Управление производством кино- и видеофильмов [Текст] : пер. с англ.: учебное пособие для вузов / Р. Гейтс ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2005. - 253 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Молочник, Б. Е. Профессия - кинематографист [Текст] / Б. Е. Молочник. - СПб. : Борей Арт, 2011. - 244 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Попова Н.Ф. Организация производства художественного фильма: Учебное пособие – СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2010.
4. Эль-Бакри, Т. В. Продюсирование. Кино, телевидение и видеопроекты в Интернете : учебное пособие / Т. В. Эль-Бакри. — Москва : Аспект Пресс, 2021. — 336 с. <https://e.lanbook.com/book/176638>

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по дисциплине устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины обеспечивается 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.

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Исходные данные формирования издержек фильмопроизводства.
2. Календарно-постановочный план. Его содержание.
3. Классификация затрат в фильмопроизводстве по месту в процессе воспроизводства.

4. Компоненты производственной системы кино- и телекомпаний.
5. Основные принципы планирования ресурсов.
6. Основные этапы планирования себестоимость фильма.
7. Процесс планирования производственных факторов в фильмопроизводстве.
8. Достоинства и недостатки цифрового кинематографа.
9. Заслуги Т.А. Эдисона в кино.
10. Основные структурные единицы кинотеатра и их назначение.
11. Основные этапы определения сроков производства фильма.
12. Основные этапы планирования себестоимость фильма.
13. Особенности процесса планирования производственно- постановочных параметров фильмопроизводства США.
14. Особенности процесса планирования производственно- постановочных параметров фильмопроизводства ФРГ.
15. Особенности процесса планирования производственно- постановочных параметров фильмопроизводства Франции.
16. Первый кинопоказ в Море.
17. Планирование производственных факторов в фильмопроизводстве.
18. Ответственность продюсера при производстве фильмов.
19. Производственно - экономический анализ сценария.
20. Организация производственных процессов во времени.
21. Расчет сроков съемочного периода.
22. Состав съемочной группы кинофильма.
23. Структура киностудии (на примере одного из видов киностудий).
24. Типовые трудовые договора в фильмопроизводстве.
25. Характеристика производства аудиовизуальной продукции.

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

Рабочая программа дисциплины «Анализ фильма»

1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-1 Способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

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

- специфику выразительных средств в киноискусстве;
- главные исторические этапы развития кинематографа;

уметь:

- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности;
- моделировать все этапы постижения зрителем формальной и образно-содержательной стороны фильма;
- анализировать и оценивать структуру фильма и его компонентов;

владеть:

- методами анализа кинопроизведения и прогнозирования его воздействия на зрителя.

2 Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	38
Обязательные учебные занятия (всего)	28
в том числе:	
лекционные занятия	28
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	10
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Тема 1. Киноповествование и его строение

Содержательно-смысловая сторона фильма; его строение, композиция; специфика фильма как произведения в пространственно-временном виде искусства.

1. Лекция — 8 часов
2. Самостоятельная работа обучающихся — 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Специфика изображения и звука в кино и их художественное воздействие на зрителя

Что влияет на красоту (или отталкивающий характер) киноизображения? Эмоциональная составляющая в визуальном восприятии. Какие приемы формируют изобразительную стилистику фильма? Эстетика киноизображения и ее связь с режиссерской концепцией фильма. Какова выразительная функция приемов предкамерного пространства? Создание образов реального пространства на экране.

1. Лекция — 10 часов
2. Самостоятельная работа обучающихся — 3 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Режиссерская концепция фильма

Хотел ли режиссер фильма поведать зрителю еще «что-то» от себя, помимо показываемой в экранных образах «истории»? Наличие или отсутствие в фильме авторской позиции. Какие особенности творческого сознания режиссера зависят от историко-

культурного контекста? Эстетические направления в современном кинопроцессе (авторское кино, жанровое кино, артхаус) и репертуар жанров. Какие особенности творческого сознания режиссера порождаются его эмоционально-психологическим стереотипом? Взаимоотношения художника и реальности, преобладающий ресурс в познании мира

1. Лекция — 10 часов
2. Самостоятельная работа обучающихся — 3 часа
3. 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

Основная литература:

1. Климин А. И. Антропологическое измерение современного кинематографа [Электронный ресурс]: монография / ред.: И. И. Евлампиев, А. И. Климин ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015. - 294 с.
2. Мастерство кинокритики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Артюх [и др.] ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 198 с.
3. Майзель, В. С. Строение фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Майзель ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 93 с.

Дополнительная литература:

1. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 126 с.
2. Ковалов, О. А. Из(л)учение странного [Текст]. Т. 1 / О. А. Ковалов. - Санкт-Петербург : Сеанс, 2016. - 328 с
3. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано отраслевым мин-вом / С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)
4. Нехорошев, Л. Н. Драматургия фильма [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Нехорошев. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, 2009.

3.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по дисциплине устанавливаются в соответствии с положением СПбГИКиТ «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дисциплины обеспечивается 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

Примерный перечень вопросов:

1. Какие приемы формируют изобразительную стилистику фильма?
2. Какова выразительная функция приемов предкамерного пространства?
3. Какие изобразительные приемы влияют на характер киноизображения?
4. Как определить авторскую позицию в фильме?

5. Какие особенности творческого сознания режиссера зависят от историко-культурного контекста?
6. Какие особенности творческого сознания режиссера порождаются его эмоционально-психологическим стереотипом?

Критерии выставления оценки:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
зачет	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.
незачет	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки.

**Рабочая программа дисциплины
«Мировая художественная культура»**

1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-1 Способность анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

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

- творческое наследие мастеров мирового кинематографа, эволюцию кинопроцесса;
- основные закономерности влияния литературы и художественной культуры на кинематограф;
- основные этапы (стили, эпохи) в развитии отечественного и зарубежного кино;
- закономерности и тенденции развития киноискусства, его влияния на социальные процессы;
- культурно-исторический контекст возникновения и развития искусств;
- историю и этапы развития мировой культуры и искусства;
- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от средних веков и до начала XXI века;
- основные направления и стили музыки;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- основные этапы развития мировой литературы и специфические особенности поэтики каждого из периодов;

уметь:

- анализировать стилевые закономерности и индивидуальные особенности творчества ведущих мастеров кинематографического искусства на различных этапах развития кино, своеобразие их произведений и взглядов;
- анализировать тенденции и направления развития кинематографа в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса;
- выявлять особенности экранной интерпретации произведений литературы и искусства;
- анализировать эволюцию развития стилей и их диалектическое взаимодействие;
- определять жанровые особенности произведений изобразительного искусства;
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
- соотносить произведения искусства с художественно-эстетическими особенностями культурно-исторической эпохи
- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи;
- определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из исторического контекста создания произведения;
- анализировать структуру произведения, соотносить драматургическую структуру и этапы развития истории внутри литературного произведения;

владеть:

- методологией и навыками анализа этапов развития кинематографии различных стран;
- навыкам анализа характерных особенностей киноинтерпретаций и их специфики; навыками анализа роли кинематографа в жизни общества.
- способностью анализировать основные этапы развития изобразительного искусства и архитектуры, роль искусства в человеческой жизнедеятельности;

- навыками анализа произведений изобразительного искусства, основами анализа жанровых особенностей произведений;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыком интерпретации произведений отечественной и зарубежной литературы в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	100
Обязательные учебные занятия (всего)	64
в том числе:	
лекционные занятия	64
практические занятия	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Аттестация в форме зачета	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Модуль 1 «История изобразительного искусства и архитектуры»

Тема 1. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций

Доисторическая эпоха. Культура Египта в период Нового царства. Культура Египта в Поздний период. Искусство Древней Месопотамии. Культура античности. Искусство Древней Греции. Культура античности. Искусство Древнего Рима.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Искусство Востока

Искусство Китая. Искусство Японии. Искусство Индии. Искусство Арабского Востока.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Европейское искусство «дотехнического периода»

Культура Западной Европы в эпоху Средневековья. Культура Византии. Культура Западной Европы в эпоху Средневековья. Готический стиль. Искусство эпохи Возрождения. Проторенессанс. Раннее Возрождение. Искусство эпохи Возрождения. Высокое Возрождение. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Искусство «технического периода»

Западноевропейское искусство эпохи барокко. Италия. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Фландрия 17 в. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Франция. Искусство эпохи классицизма. Франция 17 в. Искусство эпохи реализма. Испания 18 в. Западноевропейское искусство XIX века. Искусство импрессионизма. Искусство постимпрессионизма. Искусство Запада XX века. Фовизм. Кубизм. Сюрреализм. Искусство Запада XX века. Авангардизм.

1. Лекция — 3 часа

2. Самостоятельная работа обучающихся — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Русское искусство в мировом культурном процессе

Древнерусское искусство. Искусство Киевской Руси 11-12 вв. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в. Древнерусское искусство. Искусство Москвы 14 – 17 вв. Русское искусство первой половины XVIII века. Русское искусство второй половины XVIII века. Искусство России первой половины XIX века. Искусство России второй половины XIX века. Творчество передвижников. Искусство России второй половины XIX века. Пейзажная, историческая живопись. Русское искусство конца 19-начала 20 в. Искусство России XX века.

1. Лекция — 4 часа
2. Самостоятельная работа обучающихся — 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Модуль 2 «История музыки»

Тема 1. Этапы развития раннего европейского музыкального искусства.

Музыка Средневековья. Школа Нотр Дам (Перотин), григорианский хорал, месса, ранние формы многоголосия. Инструментальные и музыкально-поэтические жанры светской музыки, искусство трубадуров, труверов, миннезингеров. Вокально-хоровая полифония Возрождения, *Аirs nova* во Франции и Италии (Машо, Ландино). Нидерландская полифоническая школа (Депре, Лассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина). Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке, изоритмический мотет, четырехголосная месса. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).

1. Лекция – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 2. Барокко, классицизм, романтизм. Изменения в системе жанров, ведущие композиторы.

Итальянская оперная и скрипичная школы: Флорентийская Камерата, *drama per musica* (Я. Пери), опера *seria* (К. Монтеверди), *concerto grosso*, сольный концерт, соната (А. Корелли, А. Вивальди, Дж. Тартини). Национальное своеобразие французского и английского барокко: стиль рококо, лирическая трагедия (Ж.-Б. Люлли), школа клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо); балладная опера (Г. Перселл), школа вёрджиналистов (Т. Морли, У. Бёрд). Немецкое музыкальное барокко. Периодизация творчества. Основные жанры. Тип библейской оратории («Самсон»). Оркестровые сюиты («Музыка на воде»). Иоганн Себастьян Бах. Музыкальный романтизм. Эстетика. Новые жанры. Оркестр романтиков. Камерно-вокальная миниатюра и цикл (Ф. Шуберт, Р. Шуман).

1. Лекция – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 3. Русская музыка как часть мировой культуры: классика и современность.

Русская музыкальная культура: своеобразие исторического пути, вопросы периодизации. Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций. Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Демократизация и профессионализация музыкальной жизни, деятельность РМО и консерваторий, «новая русская школа», музыкальная критика. Балакиревский кружок. Русский былинный и обрядовый фольклор в операх-сказках Н. Римского-Корсакова («Снегурочка», «Садко»). Эпический симфонизм А. Бородина (Симфония № 2

«Богатырская»). П. Чайковский как основатель русской лирико-психологической оперы и типа лирико-драматического симфонизма. «Пушкинские» оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама»). Балетный театр («Лебединое озеро», «Щелкунчик»). Эволюция симфонического стиля (Симфония № 1 g-moll «Зимние грезы», Симфония № 6 h-moll «Патетическая»).

1. Лекция – 4 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос

Тема 4. Различные тенденции музыки конца XIX - первой половины XX века (Италия, Франция, Австрия, Германия, Венгрия, США и др.).

Мировая музыкальная культура XX века как множественность художественных направлений и пространство авторских стилей. Музыкальный модернизм как обобщающий термин художественных явлений 1-й половины XX столетия. Импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм, конструктивизм и новый динамизм. Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. XX столетия.

1. Лекция – 4 часа.
2. Самостоятельная работа – 3 часа.
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Модуль 3 «История литературы»

Тема 1. Античная литература. Средневековая литература.

Древнегреческая литература. Античная мифология. Древнегреческий (гомеровский) эпос. Греческая литература эпохи эллинизма. Греческий роман. Периодизация и общая характеристика средневековой литературы. Кельтский эпос. Средневековый героический эпос. Рыцарская литература. Основные жанры городской литературы. Творчество Данте.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 2. Литература эпохи Возрождения. Литература XVII в.

Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения. Творчество Петрарки. Творчество Дж. Боккаччо. Гуманистическая литература Германии XVI в. Французская литература эпохи Возрождения. Творчество Ф. Рабле. Испанская литература XVI в. Характеристика плутовского романа. Творчество М. Сервантеса. Английская литература эпохи Возрождения (Т. Мор, сонеты У. Шекспира). Французская литература XVII в. Общая характеристика. Характеристика французского классицизма. Английская литература XVII в. Общая характеристика.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа – 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 3. Литература эпохи Просвещения (XVIII в.)

Общая характеристика и основные этапы английского Просвещения. Творчество Д. Дефо, Дж. Свифта, Г. Филдинга. Л. Стерна. Общая характеристика и периодизация французского Просвещения. Творчество Вольтера, Д. Дидро. Ж. - Ж. Руссо. Немецкая литература XVIII в., эстетические учения. Литература «Бури и натиска». Творчество И. - В. Гете, поэзия Ф. Шиллера.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 4. Литература периода 1789 — 1871 гг., 1871 — 1914 гг.

Немецкая литература эпохи романтизма. Общая характеристика и периодизация. Повести Г. Клейста, творчество Э.Т.А. Гофмана, творчество Г. Гейне и кризис романтизма. Английская литература эпохи романтизма. Творчество Дж. Г. Байрона. Ч. Диккенса, У. Теккерея. Французская литература эпохи романтизма. Творчество В. Гюго, творчество Стендаля, О. Бальзака, П. Мериме. Реалистический роман в России. Творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого. Общая характеристика французского натурализма. Творчество Э. Золя, Г. Мопассана. Общая характеристика немецкой литературы рубежа веков. Творчество Г. Манна и Т. Манна. Общая характеристика английской литературы рубежа веков. Эстетизм и творчество О. Уайльда. Творчество Д. Голсуорси, Р. Киплинга, Г. Уэллса. Общая характеристика и основные этапы развития американской литературы.

1. Лекция — 3 часа
2. Самостоятельная работа — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Тема 5. Литература XX века.

Общая характеристика французской литературы между двумя войнами. Творчество М. Пруста. Французский роман экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю). Новый роман во французской литературе (Н. Саррот, А. Роб-Грийе). Современный французский роман. Общая характеристика английской литературы. Творчество Д. Джойса, О. Хаксли, У. Голдинга. Общая характеристика американской литературы. Творчество Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Дж. Селинджера. К. Воннегута. Общая характеристика немецкой литературы. Творчество Ф. Кафки, Э.М. Ремарка, П. Зюскинда. Итальянская литература (У. Эко). Испанская литература (Мигель де Унамуно). Оттепель 1960-х. Военная литература. Неореализм. Феномен литературы русского постмодернизма. Современная литература.

1. Лекция — 4 часа
2. Самостоятельная работа — 2 часа
3. Форма текущего контроля — устный опрос.

Модуль 4 «История кино»

Тема 1. Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств

Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный итог развития техники (от фотографии с 1839 года) и как синтез разных искусств (живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Исторические предпосылки: наскальные рисунки, рисунки в Древнем Египте (в гробницах фараонов), рисунки на колонне Траяна и т.п. - стремление человечества запечатлеть «движение жизни».

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

Тема 2. Рождение кино. «Великий немой» как образ кино 10-х годов XX века. Становление языка кино на основе синтеза искусств

Становление языка кино на основе синтеза искусств. Кинематограф братьев Люмьер. Опыты Ж. Мельеса. Рождение кино в России. Развитие кино в двух направлениях: как искусства и как технического достижения. Формирование специфического языка кино. Творчество Д.У. Гриффита. Невербальный язык, полный знаков и символов, нацеленный на диалог, на восприятие зрителя. Немое кино как язык общемирового общения. Обозначение тенденции к синтезу живописи, архитектуры, музыки, литературы, театра - возникновение художественного образа нового типа. Пример. Фрагмент из фильма Ч.Чаплина «Малыш». Развитие литературной традиции («маленький человек»). Многослойность повествования.

Становление школы киноактера. Роль режиссера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ.

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

Тема 3. Мировое кино 20-х годов XX века. Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда.

Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда. Многообразие жанров в мировом кино (драма, мелодрама, комедия, вестерн и т.д.). Развитие выразительных возможностей киноязыка. Творчество Д. Вертова («Человек с киноаппаратом»). Кино немецкого экспрессионизма (К. Вине, Ф. Ланг). Кино сюрреализма (С. Дали, Л. Бунюэль – «Андалузский пес»).

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

Тема 4. Мировое кино 30-х годов XX века. Изменение киноязыка с приходом в кино звука и цвета. Киноискусство тоталитаризма.

Развитие кино как массового искусства. Развитие киножанров на основе использования музыки. Голливуд и его роль в становлении жанра мюзикла. Г. Александров. «Веселые ребята». Работа композитора в кино. С. Эйзенштейн и С. Прокофьев («Александр Невский»). Музыка закадровая и внутрикадровая. Особенности кино тоталитаризма. Л. Риффеншталь. «Олимпиада», «Триумф воли». А. Роом «Строгий юноша».

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

Тема 5. Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека.

Влияние исторических событий на развитие кино. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киносборники). Роль и влияние кинохроники на кино 1940-х годов. Новые открытия в мировом кино. О.Уэллс «Гражданин Кейн». М. Кертис «Касабланка».

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

Тема 6. Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его влияние на мировое кино.

Итальянский неореализм. Творчество П. Джерми, Р. Росселини, Ф. Феллини, Л. Висконти и др. Антифашистская тема в кино. Ален Рене («Герника», «Ночь и туман»).

Послевоенное кино в СССР. М. Калатозов («Летят журавли»), Г. Чухрай («Баллада о солдате»), А. Тарковский («Иваново детство»).

Кино Японии. Творчество А. Курасава («Расемон»). Кино Индии. Р. Капур («Бродяга»).

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

Тема 7. Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. Авторское кино.

Интерес к человеку в киноискусстве этого времени. Творчество А.Тарковского, Г. Козинцева, М. Ромма и др. Общая характеристика кино Италии (Б. Бертолуччи, Л. Висконти,

Ф. Феллини). Общая характеристика кино Франции (Новая волна). Общая характеристика кино США (С. Крамер, С. Поллак, С. Кубрик и др.).

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

Тема 8. Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка.

Обзор наиболее заметных явлений в развитии искусства кино. Связь с освоением новых технических возможностей. Эксперименты З. Рыбчинского. Кино постмодернизма (П. Гринуэй «Книги Просперо», С. Дебижев «Два капитана-два» и др.). Развитие анимационного кино (Ю. Норштейн, А. Хржановский и др.). Кино Китая и Южной Кореи. Национальная самобытность и влияние американских традиций. В. Карвай, К. Ки-дук.

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

Тема 9. Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития.

Активизация использования информационных технологий в кино. Трёхмерная анимация. Кино и компьютерная игра. Виртуальные миры. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Удивительные приключения Геракла», «Гарри Поттер» и др.). Тенденции развития российского кинематографа.

1. Лекционные занятия – 2 часа
2. Самостоятельная работа – 1 час
3. 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. Бельский, И. В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Бельский. - М. : ГИТР. Кн. I: Годы беззвучия. - 2-е изд. - 2003. - 196 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog> Кн. III: Трудные годы звукового кино. Кинематограф США, Франции, Италии. - 2004. - 480 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] / С. А. Вишняков. - Москва: Флинта, 2012. - 64 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю. <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1117-0>
3. Воронежская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-Соколова, С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 109 с. - https://books.gikit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/Voroneckaja_Sokolova_Melnikova_Istoriya_zarubezhnogo_kino_UP_2019.pdf
4. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века: Учебное пособие / Л.Е. Гаккель. – 5-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. – 472 с. – ISBN 978-5-8114-4558-5. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122199>
5. Гиленсон, Б. А. История античной литературы [Электронный ресурс] : учебник для

- студентов филологических факультетов педагогических вузов : в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим. – 3-е изд., стер. — Москва: Флинта 2018 г.— 382 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89349-314-6>
6. Егорова Л.П. История русской литературы XX века. Первая половина. учебник: в 2 кн. – Кн. 1: Общие вопросы. Учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. - Москва : Флинта, 2019. - 450 с. - ISBN 978-5-9765-1834-6. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/340804/reading>
  7. История зарубежного кино (1945-2000) [Текст] : учебник для вузов/ ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 568 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
  8. История отечественного кино [Текст] : учебник для вузов / отв. ред. Л. М. Будяк. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
  9. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство [Текст]: учебник для вузов / И. Э. Кашекова. - М.: Академический Проект, 2009. - 853 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
  10. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. Учебное пособие / Е.В. Киричук. - Москва : Флинта, 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-9765-1347-1. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/27203/reading>
  11. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: Учебное пособие / Н.В. Кирьянова. - Москва: Флинта, 2019. - 470 с. - ISBN 978-5-89349-717-5. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341561/reading>
  12. Кочетов Н.Р. Очерк истории музыки / Н.Р. Кочетов М. : Юрайт, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-534-09345-2. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/ocherk-istorii-muzyki-475162>
  13. Кузьмина, С.Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века. — Москва: Флинта 2016 г.— 400 с. Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-2311-1>
  14. Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Учебное пособие / Я.В. Погребная. - Москва : Флинта, 2019. - 311 с. - ISBN 978-5-9765-1059-3. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/337893/reading>
  15. Приходовская Е.А. Оперная драматургия / Е.А. Приходовская СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-1970-8. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67482>
  16. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; Под научной редакцией д-ра филос. наук Т.С. Паниотовой. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-9583-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197734>
  17. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана [Текст]/К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
  18. Разлогов, К. Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры : теория и практика [Текст] : учебное пособие / К. Э. Разлогов. - Москва : Академический Проект, 2016. - 640 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
  19. Рубинштейн А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: Учебное пособие / А.Г. Рубинштейн. – 4-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. – 96 с. – ISBN 978-5-8114-2476-4. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122191>
  20. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / А. Я. Селицкий. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-9611-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197096>
  21. Степанова, П. М. Восточный кинематограф [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 158 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю. http://books.gukit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/Stepanova_Vostochnyj_kinematograf_UP_2020.pdf

22. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767>
23. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В. И. Цытович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103888>
24. Янушкевич А.С. Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети XIX века. Допушкинская эпоха. — 4-е изд., стер.. Учебное пособие / А.С. Янушкевич. - Москва : Флинта, 2019. - 157 с. - ISBN 978-5-9765-1849-0. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341549/reading>
25. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины XX века : учебник. — 5-е изд., стер.. Учебник / В.М. Яценко. - Москва : Флинта, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-1036-4. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/352254/reading>

Дополнительные источники:

1. Никола, М. И. Античная литература [] / М. И. Никола. - Москва : Прометей, 2018. - 402 с. : ил. - ISBN prometej_02 <https://ibooks.ru/bookshelf/359721/reading>
2. Античная литература : [Учебник / А. Ф. Лосев, Г. А. Сонкина, А. А. Тахо-Годи и др.]; Под ред. А. А. Тахо-Годи. - 3-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1973. - 494 с.
3. Гузик М.А. Культура Византии. Истоки православия / М.А. Гузик. - Москва : Флинта, 2017. - 338 с. - ISBN 978-5-9765-1402-7. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/25384/reading>
4. З.Дьяконова Н.Я. Английский романтизм [Текст] : Пробл. эстетики. - Москва : Наука, 1978. - 208 с.
5. Зайцева, Л.А. Становление выразительности в российском дозвуковом кинематографе [Электронный ресурс] : монография / Л. А. Зайцева. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 311 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://e.lanbook.com/reader/book/69374/#1>
6. История русского изобразительного искусства [Текст] : метод. пособие для студ-в творч-х спец-й ФЭИ / СПбГУКиТ ; сост. Л. В. Варначёва. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 32 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Разлогов, К. Э. Планета кино. История искусства мирового экрана [Текст] / К. Э. Разлогов. - Москва : Эксмо, 2015. - 408 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Райдил, Л. Как читать живопись. Интенсивный курс по западноевропейской живописи [Текст] : пер. с англ. : к изучению дисциплины / Л. Райдил. - М. : Рипол Классик, 2015. - 256 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Рошаль, Л. М. Оттепель. Новый этап в отечественном кино. Творчество Марлена Хуциева / Л. М. Рошаль. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015. — 68 с. — ISBN 978-5-87149-186-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/94235>
10. Степанова, П. М. История восточного кинематографа: специфика драматургических структур [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 176 с.- Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/172i_Stepanova_Istorija_vostochnogo_kinematografa_UP_2018.pdf
11. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов/ С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Интернет-источники:

1. <http://www.artprojekt.ru/> Энциклопедия искусств.
2. Новости киноиндустрии и телевидения. Режим доступа: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
3. Информация о мире киноискусства. Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
4. Информационно-интерактивный портал. Режим доступа: <http://www.elbib.ru/>
5. Мировая цифровая библиотека. Режим доступа: <http://www.wdl.org/ru/>
6. Публичная интернет-библиотека СМИ. Режим доступа: <http://Public.ru>

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по каждому из модулей.

По результатам зачета проставляется отметка по шкале - «зачтено», «не зачтено».

Критерии выставления оценки:

Оценка за зачет	Критерии оценивания
зачет	Обучающийся владеет основным объемом знаний по дисциплине, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы, четко формирует ответы, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. Слушатель показывает достаточный уровень компетентности, знания учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения
незачет	Слушатель не дал ответа хотя бы на один из вопросов, либо ответы на вопросы содержали грубые ошибки и неточности, искажающие смысл и содержание дисциплины

Модуль 1:

1. Искусство первобытного общества. Искусство палеолита: натурализм и магия. Искусство неолита: геометризм и анимализм. Мегалитические сооружения
2. Художественное творчество скифов
3. Изобразительное искусство Древнего Египта: скульптура, живопись
4. Архитектура Древнего Египта.
5. Храмы Древней Греции. Афинский Акрополь – памятник мирового искусства
6. Изобразительное искусство Древней Греции: скульптура, живопись.
7. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. Шедевры Древнеримской архитектуры.
8. Достижения Римского скульптурного портрета.
9. Искусство Китая
10. Искусство Японии
11. Искусство Индии
12. Искусство Арабского Востока
13. Культура Западной Европы в эпоху Средневековья.
14. Культура Византии
15. Готический стиль
16. Искусство эпохи Возрождения. Проторенессанс. Раннее Возрождение
17. Искусство эпохи Возрождения. Высокое Возрождение
18. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе
19. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Италия.
20. Западноевропейское искусство эпохи барокко. Франция.
21. Искусство эпохи реализма. Испания
22. Западноевропейское искусство первой половины XIX века.
23. Западноевропейское искусство второй половины XIX века.
24. Искусство импрессионизма

25. Искусство постимпрессионизма
26. Фовизм. Кубизм. Сюрреализм. Авангардизм.
27. Древнерусское искусство. Искусство Киевской Руси 11-12 вв. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 12 в.
28. Древнерусское искусство. Искусство Москвы 14 – 17вв.
29. Русское искусство XVIII века.
30. Искусство России XIX века.
31. Творчество передвижников.
32. Искусство России второй половины XIX века. Пейзажная, историческая живопись.
33. Русское искусство конца 19-начала 20 в.
34. Искусство России XX века.

Модуль 2:

1. Музыка Средневековья.
2. Вокально-хоровая полифония Возрождения.
3. Нидерландская полифоническая школа (Депре, Лассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина).
4. Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке, изоритмический мотет, четырехголосная месса.
5. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).
6. Итальянская оперная и скрипичная школы.
7. Национальное своеобразие французского и английского барокко.
8. Немецкое музыкальное барокко.
9. Музыкальный классицизм.
10. Музыкальный романтизм.
11. Романтический симфонизм.
12. Васина-Гроссман, В. Романтическая песня XIX века. М., 1966.
13. Русская музыкальная культура.
14. Культура аристократического салона. Синтез классико-романтических тенденций.
15. Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Эстетика русского модернизма.
16. Мировая музыкальная культура XX века.

Модуль 3:

17. Античная мифология.
18. Древнегреческий (гомеровский) эпос.
19. Греческая литература эпохи эллинизма.
20. Греческий роман.
21. Периодизация и общая характеристика средневековой литературы.
22. Средневековый героический эпос.
23. Рыцарская литература.
24. Основные жанры городской литературы.
25. Творчество Данте.
26. Творчество Петрарки.
27. Творчество Дж. Боккаччо.
28. Творчество Ф. Рабле.
29. Испанская литература XVI в. Характеристика плутовского романа.
30. Творчество М. Сервантеса.
31. Английская литература эпохи Возрождения (Т. Мор, сонеты У. Шекспира).
32. Повести Г. Клейста.
33. Творчество Э.Т.А. Гофмана,
34. Творчество Г. Гейне и кризис романтизма.
35. Творчество Дж. Г. Байрона.
36. Творчество М. Пруста.
37. Французский роман экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю).

38. Творчество Э. Хемингуэя.
39. Итальянская литература (У. Эко).
40. Испанская литература (М. Де унамано)

Модуль 4:

7. Советское киноискусство 20-х годов – начале 30-х годов. Общая характеристика. Приход звука. Режиссеры, фильмы.
8. Первые американские звуковые фильмы
9. Становление «системы звезд».
10. Чарли Чаплин. Общая характеристика творчества.
11. Приход звука в кино. Особенности и последствия для киноискусства.
12. Кино США 30-х годов. «Золотой век» Голливуда
13. Советское кино военных лет
14. Общая характеристика английского периода творчества Альфреда Хичкока.
15. Итальянский неореализм
16. Акира Куросава открывает миру кино Японии
17. Кинематограф США 60-х годов. Общая характеристика
18. Индийское кино пятидесятих-шестидесятых годов. Радж Капур. Сатьяджит Рей
19. «Новое немецкое кино». Проблематика и эстетика. Манифест «молодого немецкого кино» и творчество Александра Клюге.
20. Кинематограф Китая «пятого поколения». Традиции и новации. Чжан Имоу, Чень Кайге.
21. Александр Ханжонков и его значение для развития русского киноискусства .
22. Кинематограф Франции. Общая характеристика.
23. Французский поэтический реализм. Темы, герои, режиссеры.
24. Особенности творческого пути ФЭКСов.
25. Этапы истории отечественного кино.
26. Чехословацкое «киночудо» шестидесятых. Форман, Хитилова, Менцель
27. Стили и направления советской мультипликации 60-х – 70-х годов.
28. Кинематограф союзных республик. Национальная специфика.
29. Отечественный «блокбастер» Национальные особенности и творческие заимствования.

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.

Для занятий по дисциплине «Звуковое решение фильма» используются: учебные аудитории, оснащенные доской и аудиовизуальной техникой (телевизор, DVD или медиапроигрыватель), технический комплекс монтажно-тонировочного комплекса кафедры звукорежиссуры. Пакет свободно распространяемого ПО – системы синтеза звука и обработки мультимедиа Csound, PureData; аудиоредакторы Audacity, Ardour.

Для занятий по дисциплине «Работа режиссера с актером» используются: аудитории для занятий, оборудованные современной звуко- и светотехникой, а также необходимым театральным оборудованием; аудиовизуальная техника (телевизор, DVD или медиапроигрыватель). Репетиционное помещение, оснащенное кулисами, занавесом, сценическим конструктором (кубы, ширмы), сценическим светом, звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой. Костюмы и реквизит.

Для практических занятий по дисциплине «Техника и технология съемки кино- и телефильма» используется павильон с источниками света; набор светоформирующих насадок - шторы, фронт-рамы, отражатели, черные флаги и сточки; штатив; гипсовый бюст.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. Учебное пособие - Москва: ВГИК, 2003.- 106 с.
2. Беленький, И. В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький. - М. : ГИТР. Кн. I: Годы беззвучия. - 2-е изд. - 2003. - 196 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog> Кн. III: Трудные годы звукового кино. Кинематограф США, Франции, Италии. - 2004. - 480 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Березовчук, Л. Н. (ред.-сост.). Звуковое решение фильма : учебное пособие / Л. Н. Березовчук (ред.-сост.) ; редактор-составитель Л. Н. Березовчук. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 444 с. <https://e.lanbook.com/book/167269>
4. Васильев, В. Е. Кинорежиссура [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. – 170
5. Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] / С. А. Вишняков. - Москва: Флинта, 2012. - 64 с.
6. Володина, И. А. Компьютерный монтаж. Нелинейный монтаж : учебное пособие / И. А. Володина. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 111 с.
7. Володина, И. А. Современные формы монтажа – теория и практика. Нелинейный монтаж в Adobe Premiere Pro : учебное пособие / И. А. Володина. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 111 с.
8. Волынец, М. М. Профессия: оператор : учебное пособие / М. М. Волынец. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 184 с. <https://e.lanbook.com/book/97234>
9. Воронцовская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронцовская-Соколова, С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 109 с.
10. Воскресенская, И. Н. Звуковое решение фильма [Текст]/ И.Н. Воскресенская. - 2-е изд. - М. : Искусство, 1984. - 118 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
11. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века: Учебное пособие / Л.Е. Гаккель. – 5-е изд.,

- стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. – 472 с. – ISBN 978-5-8114-4558-5. Режим доступа:
12. Гиленсон, Б. А. История античной литературы [Электронный ресурс] : учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов : в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим. – 3-е изд., стер. — Москва: Флинта 2018 г.— 382 с.
  13. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре : учебное пособие / В. Г. Динов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 488 с. <https://e.lanbook.com/book/215588>
  14. Егорова Л.П. История русской литературы XX века. Первая половина. учебник: в 2 кн. – Кн. 1: Общие вопросы. Учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. - Москва : Флинта, 2019. - 450 с.
  15. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 105 с. : ил. - URL:
  16. История зарубежного кино (1945-2000) [Текст] : учебник для вузов/ ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 568 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
  17. История отечественного кино [Текст] : учебник для вузов / отв. ред. Л. М. Будяк. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
  18. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство [Текст]: учебник для вузов / И. Э. Кашекова. - М.: Академический Проект, 2009. - 853 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
  19. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. Учебное пособие / Е.В. Киричук. - Москва : Флинта, 2017. - 72 с. - ISBN 978-5-9765-1347-1. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/27203/reading>
  20. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: Учебное пособие / Н.В. Кирьянова. - Москва: Флинта, 2019. - 470 с. - ISBN 978-5-89349-717-5. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341561/reading>
  21. Климин А. И. Антропологическое измерение современного кинематографа [Электронный ресурс]: монография / ред.: И. И. Евлампиев, А. И. Климин ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015. - 294 с.
  22. Кочетов Н.Р. Очерк истории музыки / Н.Р. Кочетов М. : Юрайт, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-534-09345-2. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/ocherk-istorii muzyki-475162>
  23. Кузьмина, С.Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века. — Москва: Флинта 2016 г.— 400 с. Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-2311-1>
  24. Кулешов Л. В. Уроки кинорежиссуры. М.: - Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова, 1999. - 260 с.
  25. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Движение в кадре [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 145 с. http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_Kinooperatorskoe_masterstvo_Dvizhenie_v_kadre_Ucheb_posobie_2017.pdf
  26. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с. http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Lando_KM_Cvet_v_filme_Ucheb_posobie_2017.pdf
  27. Ландо, С. М. Основы операторского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. М. Ландо ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 312 с. http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/Lando_Osnovy_operatorskogo_dela_UP_2019.pdf
  28. Лопушанский, К. С. Режиссура игрового фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. С. Лопушанский, В. Е. Васильев, А. А. Екатерининская. - Санкт-Петербург :

- СПбГИКиТ, 2020. - 100 с. : ил.
http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Lopushanskij_Vasilev_Ekaterininskaja_Rezhissura_igrovogo_filma_UP_2020.pdf
29. Майзель, В. С. Строеение фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Майзель ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 93 с.
30. Мастерство кинокритики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Артюх [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 198 с.
31. Мастерство продюсера кино и телевидения [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / ред.: П. К. Огурчиков, В. И. Сидоренко, В. В. Падейский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 863 с. (и более ранние издания)
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
32. Мастерство режиссера. I-V курсы [Текст] : учебное пособие для вузов/ под ред. Н. А. Зверевой. - М. : РАТИ-ГИТИС, 2007. - 534 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
33. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр : учебное пособие / С. Е. Медынский. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 112 с. <https://e.lanbook.com/book/97226>
34. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: АСТ, 2019. - 469 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
35. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: учебник для вузов / под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. — Москва: Юнити 2017 г.— 719 с. <https://ibooks.ru/reading.php?productid=26905>
36. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; Под научной редакцией д-ра филос. наук Т.С. Паниотовой. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-9583-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197734>
37. Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Учебное пособие / Я.В. Погребная. - Москва : Флинта, 2019. - 311 с. - ISBN 978-5-9765-1059-3. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/337893/reading>
38. Приходовская Е.А. Оперная драматургия / Е.А. Приходовская СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-1970-8. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67482>
39. Профессия - продюсер кино и телевидения [Текст] : практические подходы/ Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) ; ред.: В. И. Сидоренко, П. К. Огурчиков. - Москва : Юнити, 2019. - 711 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
40. Разлогов, К. Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры : теория и практика [Текст] : учебное пособие / К. Э. Разлогов. - Москва : Академический Проект, 2016. - 640 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
41. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана [Текст]/К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
42. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Е. Батраков [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/144i_Batrakov_Rezhissura_audiovizualnogo_proizvedenija_UP_2018.pdf
43. Ромм, М. И. Беседы о кино и кинорежиссуре [Текст] / М. И. Ромм. - Москва : Академический Проект, 2019. - 475 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
44. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма- М., изд. ВГИК, 1980
45. Рубинштейн А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: Учебное пособие / А.Г. Рубинштейн. — 4-е изд., стер. СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-2476-4. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122191>

46. Сахновский, В. Г. Работа режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Сахновский. - 3-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2018. - 252 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/103714/#1>
Аль Д. Н. Основы драматургии [Текст] : учебное пособие для вузов, 6-е изд., испр. - СПб: Лань, 2013. - 288 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
47. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / А. Я. Селицкий. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-9611-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197096>
48. Сидоренко, В.И. От идеи к бюджету фильма [Текст] : учебное пособие / В. И. Сидоренко ; Всероссийский гос. ун-т кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). - Москва : ЮНИТИ, 2016. - 254, [1] с.
49. Скороход, Н. С. Основы кинодраматургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с.
50. Степанова, П. М. Восточный кинематограф [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 158 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю. http://books.gukit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Stepanova_Vostochnyj_kinematograf_UP_2020.pdf
51. Теория и практика монтажа. Основы киномонтажа [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Васильев [и др.] ; под общ. ред. А. А. Екатерининской ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 83 с. http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Vasilev_i_dr_Teoriya_i_praktika_montazha_UP_2018.pdf
52. Фильмопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Будилов [и др.] ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/166i_Budilov_Filmoproizvodstvo_UP_2018.pdf
53. Франк, Г. Я. Звукорежиссура [Текст] : учебное пособие / Г. Я. Франк. - СПб. : СПбГУКиТ, 2001. - 107 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Франк, Г. Я. Звукорежиссура факта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Я. Франк. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2007. - 60 с. <http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/13.pdf>
54. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767>
55. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В. И. Цытович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103888>
56. Ширяев, В. Сценарное мастерство / Вячеслав Ширяев, Дмитрий Котов. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 256 с. <https://znanium.com/catalog/product/1222468>
57. Янушкевич А.С. Янушкевич А.С. История русской литературы первой трети XIX века. Допушкинская эпоха. — 4-е изд., стер.. Учебное пособие / А.С. Янушкевич. - Москва : Флинта, 2019. - 157 с. - ISBN 978-5-9765-1849-0. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/341549/reading>
58. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины XX века : учебник. — 5-е изд., стер.. Учебник / В.М. Яценко. - Москва : Флинта, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-1036-4. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/352254/reading>

Дополнительная литература:

1. З.Дьяконова Н.Я. Английский романтизм [Текст] : Пробл. эстетики. - Москва : Наука, 1978. - 208 с.
2. Античная литература : [Учебник / А. Ф. Лосев, Г. А. Сонкина, А. А. Тахо-Годи и др.]; Под ред. А. А. Тахо-Годи. - 3-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1973. - 494 с.
3. Введение в литературоведение. Основы теории литературы, рекомендовано Мин. образования / ред. В. П. Мещеряков. М. : Юрайт, 2016. - 422 с.
4. Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. М.: Альпина нон-фикшн, 2015. - 476 с.
5. Гейтс, Ричард. Управление производством кино- и видеофильмов [Текст] : пер. с англ.: учебное пособие для вузов / Р. Гейтс ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2005. - 253 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Гузик М.А. Культура Византии. Истоки православия / М.А. Гузик. - Москва : Флинта, 2017. - 338 с. - ISBN 978-5-9765-1402-7. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/25384/reading>
7. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа [Текст] : учебное пособие / А. А. Деникин. - М. : ГИТР, 2012. - 394 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Евлахишвили, С. С. Беседы о режиссуре [Текст] / С.С. Евлахишвили ; в 2-х ч. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 61 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Екатерининская, А. А. Звукозрительный анализ фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Екатерининская, В. Е. Васильев, А. В. Марков ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 126 с.
10. Зайцева, Л.А. Становление выразительности в российском дозвуковом кинематографе [Электронный ресурс] : монография / Л. А. Зайцева. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 311 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://e.lanbook.com/reader/book/69374/#1>
11. Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. - 348 с.
12. История русского изобразительного искусства [Текст] : метод.пособие для студ-в творч-х спец-й ФЭИ / СПбГУКиТ ; сост. Л. В. Варначёва. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 32 с.<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
13. Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/94221/#1>
14. Ковалов, О. А. Из(л)учение странного [Текст]. Т. 1 / О. А. Ковалов. - Санкт-Петербург : Сеанс, 2016. - 328 с
15. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. Спб.: Питер, 2018. - 352 с.
16. Литературное редактирование: общая методика работы над текстом. Учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / К. М. Накорякова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М.: Изд-во МГУ факультет журналистики, 2011.
17. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973
18. Макки Р. История на миллион долларов. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. - 456 с.
19. Медынский, С. Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 1. Изобразительная ёмкость кадра / С. Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2004. - 144 с.<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
20. Медынский, С. Е. Мастерство оператора-документалиста [Текст]. Ч. 2. Прямая съёмка действительности / С. Е. Медынский. - М. : Изд. 625, 2008. - 304 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
21. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2019. - 469 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
22. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла -М.:Искусство,1977

23. Михальская, А. К. Литературное мастерство = Creative Writing : учебник / А. К. Михальская. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 347 с.
<https://znanium.com/catalog/product/1153774>
24. Молочник, Б. Е. Профессия - кинематографист [Текст] / Б. Е. Молочник. - СПб. : Борей Арт, 2011. - 244 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
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. Нехорошев Л. Драматургия фильма. М.: ВГИК, 2009. - 136 с.
27. Нехорошев, Л. Н. Драматургия фильма [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Нехорошев. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, 2009.
28. Никола, М. И. Античная литература [] / М. И. Никола. - Москва : Прометей, 2018. - 402 с. : ил. - ISBN prometeu_02 <https://ibooks.ru/bookshelf/359721/reading>
29. Олег Аронсон, Метакино. Из-во: «Ад Маргинем», 2003
30. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Пименов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 159 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
31. Попова Н.Ф. Организация производства художественного фильма: Учебное пособие – СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2010.
32. Разлогов, К. Э. Планета кино. История искусства мирового экрана [Текст] / К. Э. Разлогов. - Москва : Эксмо, 2015. - 408 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
33. Райдил, Л. Как читать живопись. Интенсивный курс по западноевропейской живописи [Текст] : пер. с англ. : к изучению дисциплины / Л. Райдил. - М. : Рипол Классик, 2015. - 256 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
34. Рошаль, Л. М. Оттепель. Новый этап в отечественном кино. Творчество Марлена Хуциева / Л. М. Рошаль. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015. — 68 с. — ISBN 978-5-87149-186-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/94235>
35. Сахновский, В. Г. Мысли о режиссуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Сахновский. - 3-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2018. - 140 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/107978/#1>
Соколов А.Г. Природа экранного творчества. – М., ЧеРо, 2009
36. Сегер Л. Как хороший сценарий сделать великим. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 312 с.
37. Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Сикорук. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 271 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
38. Снайдер, Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства/ Б. Снайдер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 264 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
39. Степанова, П. М. История восточного кинематографа: специфика драматургических структур [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. М. Степанова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 176 с.- Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/172i_Stepanova_Istorija_vostchnogo_kinematografa_UP_2018.pdf
40. Тарковский А. Уроки режиссуры. М. ВИППК, 1993. – 93 с.
41. Уорд, Питер. Работа с цифровой видеокамерой. Уроки операторского мастерства [Текст]/ П. Уорд. - М. : Мир, 2001. - 301 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Мёрч, Уолтер. Искусство монтажа / У. Мёрч ; пер. с англ. Л. Алексеевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 224 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
42. Филд С. Киносценарии. М.: Эксмо, 2016. - 384 с.

43. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано отраслевым мин-вом / С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)
44. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов/ С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
45. Шак, Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино: учебное пособие / Т. Ф. Шак. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 384 с. <https://e.lanbook.com/book/134055>
46. Эйзенштейн С. Монтаж. Искусство, М., 1968
47. Эль-Бакри, Т. В. Продюсирование. Кино, телевидение и видеопроекты в Интернете : учебное пособие / Т. В. Эль-Бакри. — Москва : Аспект Пресс, 2021. — 336 с. <https://e.lanbook.com/book/176638>
48. Эстетика кинофонографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Персов [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 148 с. http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/157i_Persov_i_dr_Estktika_kinofonografii_UP_2018.pdf

Периодические издания:

1. Журнал «Звукорежиссёр».
2. Журнал «Искусство кино».

Интернет-ресурсы:

1. Сайт о звуке.— URL:<http://soundworkscollection.com/>
2. Энциклопедия искусств <http://www.artprojekt.ru/>
3. Новости киноиндустрии и телевидения. Режим доступа: <http://www.kino-tv-forum.ru/>
4. Информация о мире киноискусства. Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
5. Информационно-интерактивный портал. Режим доступа: <http://www.elbib.ru/>
6. Мировая цифровая библиотека. Режим доступа: <http://www.wdl.org/ru/>
7. Публичная интернет-библиотека СМИ. Режим доступа: <http://Public.ru>

6.3 Организация образовательного процесса

Общие требования к организации образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Высшие режиссерские курсы» 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 обеспечивается 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 (итоговая работа) выполняется в форме создания творческого продукта в виде законченной разработки аудиовизуального произведения, выполненного на кино- или видеоносителе продолжительностью 13-30 минут. К фильму прилагается рабочая папка. Организация и проведение аттестации осуществляется в соответствии с требованиями и нормам, закрепленным в положении «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и настоящей программой.

Итоговая оценка проставляется на основании проработанности драматургии фильма, оптимальности монтажных решений, оценки работы режиссера с оператором, работы с актером, цветового и светового решения фильма, музыкального и шумового решения.

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

Таблица 1 — Показатели и критерии оценки итоговой работы

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций	Показатели оценки	Критерии и оценки
ПК-1	Способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	Аргументирует и оценивает компоненты и произведение в целом Оценка использования при работе над фильмом профессиональных понятий и терминологии	Выполнено Не выполнено
ПК-2	Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Сложность организационно-постановочной работы над фильмом	
ПК-3	Способностью ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	Обладает сформированной позицией в отношении современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры Созданный проект АВП соответствует направлениям государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	
ПК-4	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	Соответствие режиссерского сценария первоисточнику и его творческая трансформация. Оценка творческих идей участников творческо-постановочного коллектива. Демонстрирует навыки творческо-производственной деятельности в сфере кино	

	выразительные средства		
ПК-5	Способностью объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	Организация творческо-постановочного коллектива. Демонстрация возможности анализировать творческий процесс как объект управления. Организация работы различных творческих профессий в процессе выполнения итоговой работы. Учет особенностей периодов кинопроизводства. Полнота календарно-постановочного плана. Критический анализ всех этапов производства итоговой работы.	
ПК-6	Способностью к созданию оригинальных произведений драматургии, владея всеми средствами художественной выразительности кино-, теле- и других экранных искусств	Коллективная работа с автором литературного сценария и редактором на всех этапах производства фильма.	
ПК-7	Способностью демонстрировать знания и опыт в широком диапазоне творческой практической деятельности, включая умения по переработке и адаптации произведений драматургии к условиям кинопроизводства, разработки предложений по корректировке произведений драматургии	Коллективная работа с автором литературного сценария и редактором на всех этапах производства фильма. Определяет и формулирует свою позицию в отношении литературных произведений, киносценариев, на основании результатов их анализа	
ПК 8	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 в созданном проекте игрового фильма	
ПК-9	Способностью использовать технологические возможности и технические средства современного фильмопроизводства в процессе постановки фильма	Умение в процессе постановки фильма решать технические и технологические вопросы современного кинопроизводства. Применение компьютерных технологий в переработке аудиовизуальной информации	
ПК-10	Способностью обеспечить оперативное создание художественного и визуального формата проекта	Учет возможностей современной кинотехники, использование современных кино-видеотехнологий Обеспечение соблюдения сроков проведения монтажно-	

		тонировочных работ, предусмотренных календарно- постановочным планом	

Высокий уровень (соответствует оценке «отлично»):

- содержание работы полностью соответствует заявленной теме;
- содержание излагается последовательно;
- работа отличается оригинальностью, актуальностью, разнообразием используемых эффектов, точностью словоупотребления;
- проработано музыкальное сопровождение работы;
- 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;
- набор используемых спецэффектов достаточно разнообразен;
- 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 литературных, музыкальных и других элементов в работе;

Низкий уровень (соответствует оценке «неудовлетворительно»):

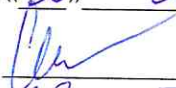
- работа не соответствует теме;
- допущено много визуальных и информационных неточностей;
- нет стилового единства;
- нет обоснования зрительского потенциала идеи.

8 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Специалист по УМР

 /Д. К. Титова/
« 20 » 07 2023 г.

Режиссер

 /И. Б. Северов/
« 20 » 07 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан ФДО

 /Е.В. Сазонова/
« 20 » 07 2023 г.