

**ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет**

Утверждено
Директор Института

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

**Наименование дисциплины: Б1.О.13 Режиссура игрового и
неигрового фильма**

Автор: Кеворков В.Р.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

1.АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Дисциплина “Режиссура игрового и неигрового фильма” рассматривает режиссуру как соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого фильма и как руководство коллективным творческим процессом, а также: сходство и различие театральной и кинорежиссуры; литературный и постановочный сценарий; режиссерская экспликация; основные этапы реализации режиссерского замысла; организация предкамерного пространства; мизансцена и мизанкадр; жанр и стиль. Практическая режиссура: анализ драматургического материала, формирование и воплощение режиссерского замысла); профессиональная этика режиссера. *Постановочная работа режиссера*. Работа режиссера с драматургом, оператором, художником, звукорежиссером, актером или исполнителем (в зависимости от специализации) над фильмом (учебным, курсовым, дипломным).

Дисциплина “Режиссура игрового и неигрового фильма” дает представление о значении и месте документального фильма в современном мире. Документализм как форма современного художественного мышления. Классификация в документальном кино. Малые формы кино. Способы и методы кинорежиссуры в работе над киносюжетами различных жанров и видов. Эстетика кадра в документальном кино. Эстетические и нравственные нормы кинодокументалистики и драматургии документального экрана. Документальный фильм на телевидении. Особенности и специфика работы режиссера. Образ в документальном кино. Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 612; Кредиты – 17; Курс рассчитан на 3 семестра. Форма контроля – экзамен, экзамен, экзамен

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности
(направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дисциплинами как “Мастерство актера”, “ Работа с актером на съемочной площадке с “Основы кинодраматургии изобразительного решения фильма”, “Основы звукового решения фильма”, “Сценарное мастерство” и т.д,

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1.	Знать задачу, выделяя ее базовые составляющие
		УК-1.2.	Уметь находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1.	Знать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1.	Знать эффективные способы взаимодействия с другими членами команды
		УК-3.2.	Уметь участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
ОПК-3	Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	ОПК-3.1.	Знать основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии
ОПК-4	Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	ОПК-4.1.	Знать историю отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры

		ОПК-4.2.	Уметь воплощать свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры
		ОПК-4.3.	Владеть стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы экранных искусств различных жанров
ОПК-6	Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	ОПК-6.1.	Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения
		ОПК-6.2.	Уметь объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта, способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения творческого замысла
		ОПК-6.3.	Владеть навыками руководства творческим коллективом
ПК-3	Способен владеть технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания	ПК-3.1.	Знать возглавлять съемочный процесс, руководствуясь концепцией будущего

	режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования		фильма
ПК-4	Способен и готов к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения.	ПК-4.1.	Знать как осуществлять оперативное планирование съемочного процесса.
		ПК-4.2.	Уметь принимать в ходе съемок ответственные творческие и организационные решения, влияющие на художественные и экономические параметры будущего фильма.
ПК-5	Способен организовывать свой труд самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности	ПК-5.1.	Знать организационно-управленческие навыками, необходимые для создания аудиовизуального произведения
		ПК-5.2.	Уметь объединять и направлять творческие усилия членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения
ПК-6	Способен в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам	ПК-6.1.	Знать определять на основе анализа творческого процесса наиболее адекватные методы сотрудничества с его участниками
		ПК-6.2.	Уметь осуществлять гибкую

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	612	180	216	216			
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	272	102	102	68			
1.1.1. Лекции	68	34	34	0			
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	204	68	68	68			
1.1.2.1. Контрольные работы	108	54	27	27			
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	232	24	87	121			
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Экзамен, экзамен, экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен			

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6
Тема 1. Понятие экранных искусств.	51	6	17		
Тема .2. Психология восприятия кино	51	5	17		
Тема 3. Режиссура игрового	51	5	17		
Тема 4. Основы композиции	51	6	17		
Тема5.Создание истории. Драматургия	51	5	17		
Тема6.Работа режиссера с актером в кино	51	5	17		
Тема7.Основы теории и практики монтажа.	51	5	17		
Тема8.Основы операторского	51	7	17		
Тема 9.Понятие о постановке света.	51	7	17		
Тема10. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма	51	6	17		
Тема11.Понятие о звуковом решении фильма.	51	6	17		
Тема12.Понятие о мастерстве	51	5	17		
ИТОГО	612	68	204		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Понятие экранных искусств.

Эстетические критерии художественной выразительности экранного творчества
Формирование и развитие средств выразительности. Современные средства экранной выразительности.

Такие аспекты экранной культуры как: 1) взаимовлияние художественно-творческой и технологической составляющих; 2) эстетико-психологический аспект, затрагивающий проблему восприятия художественно-выразительных средств, свойственных лишь экранному искусству. Изобразительные визуального искусства.

Отличие образов литератур. Особенность выразительных образов кино.

Тема 2. Психология восприятия кино

Влияние различных элементов фильма на сознание и подсознание. Психология восприятия.
Значение геометрических фигур в композиции.

Природа художественной информации, понятие и элементы художественного текста.

Монтаж как метод, средство и набор приемов структурирования художественной информации.

Драматургия кадра. Изобразительный конфликт. Виды перспективы и ее роль {линейная, воздушная, обратная}.

Жанр и стиль кинофильма. Художественный (игровой) кинофильм. Изобразительная композиция художественного фильма

Тема 3. Режиссура игрового кинофильма

Режиссура как подчинение компонентов содержательной формы создаваемого кинофильма
и как руководство коллективным творческим процессом. В чем заключается профессия.

Режиссура кино. Место режиссура в кинопроизводстве.
Сходство и различие театральной и кинорежиссуры. Постановочная работа режиссура. Литературный и постановочный сценарий; режиссура экспликация.

Практическая режиссура: анализ драматургического материала, формирование и воплощение режиссура замысла. Основные этапы его реализации.

Профессиональная этика режиссура.

Тема 4. Основы композиции

Средства создания изображения в кино (Кадр, План, Композиция кадра. Организация предкамерного пространства; мизансцена и мизанкадр. Ракурс, Свет-тень, Цвет, Движение камеры).

Создание визуального образа. Как передать идею пластически. Предметы и детали в кино, и хроть. Виды деталей, их функция (показ целого через часть, деталь-символ, деталь-метафора, деталь-фабула, деталь психологическая).

Основы композиции (на примере живописи, фотографий и кадров из фильмов). Типы композиции (открытая, закрытая, симметричная, асимметричная, устойчивая-преустойчивая). Значение цвета в композиции. Режиссерское решение пространства. Анимированный предмет (теория Луи Деллюка на примере фильма «Сталкер»). Определение типа композиции по картинам и кадрам из фильмов. Съемка.

Тема 5. Создание истории. Драматургия

Работа режиссера кинодраматургом. Поиск истории для фильма. Где искать истории. Работа с идеей. Как сформулировать идею фильма. Создание лог-лайна истории.

Фабула и сюжет. Линии героев во времени. Виды драматургической композиции фильма. Жанр в кино. Типология сюжетов по Блейку Снайдеру. Создание героя.

Конфликт истории. Трехчастная структура фильма. Акт, сцена, эпизод. Драматургические

«крючки». Драматургическая структура по Блейку Снайдеру.

Драматургические приемы по Блейку Снайдеру.

Тема 6. Работа режиссера с актером в кино

Природа актерского искусства. Правильное сценическое самочувствие актера. Учение К.С. Станиславского. Элементы системы К.С. Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт

, событие и др.

Основной закон актерского искусства.

Сценическая задача и ее элементы. Образ творческий. Характер и характерность. Жанр и стиль. Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в образ.

Общий анализ роли. Изучение материала реальной жизни. Вскрытие текстур роли. Перспектива актера и перспектива роли.

Роль актера и режиссера в киноискусстве, их сотрудничество в творческом процессе. Кинорежиссер и киноактер: индивидуальный творческий стиль кинорежиссера; понятие «авторское кино».

Работа актера на репетиции. Содержание и форма актерского искусства. Сценизм и сценичность. Выразительность движения и пластика. Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в образ.

Режиссерская экспликация сценария или пьесы. Работа с актером. Постановка задачи. Поиск художественного решения фильма.

Разводка мизансцены (расставить героев так, чтобы были понятны отношения между ними

Подбор команды, актеров, локаций, кастинг.

Тема 7. Основы теории и практики монтажа.

Сравнительные особенности монтажа в кино, на телевидении, видео и полиэкранной диапроекции. Роль и возможности оператора-постановщика в процессе и разработки режиссерского сценария. Монтаж в операторской раскадровке. Правила и приемы работы кинооператора с учетом монтажного построения динамического аудиовизуального текста. Связь режиссерской экспликации с монтажом. Принципы монтажа. Ракурс. Планы и крупности. Приемы монтажа (аналитический, параллельный, ассоциативный, рефрен, перекрестный).

Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое, идейно-художественное целое- фильм; как система специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность; как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров.

Монтаж межкадровый и внутрикадровый. Раскадровка. Основные принципы монтажа. Монтаж по фазе движения. Монтажная фраза. Построение монтажной фразы. Статика-динамика в монтаже. Использование эффектов в монтаже.

Монтаж по направлению взгляда. Смена линии взаимодействия. Монтаж по направлению движения. Мизанкадр. Эволюция монтажных форм и стилей.

Исследования Л.Кулешова, С.Эйзенштейна, Д.Вертова, Э.Шуб, В.Пудовкина, А.Тарковского. Сравнительный анализ монтажных решений. Монтажные школы и стили.

Монтажный фильм. Соединение хроники со съемочным материалом, снятым по принципам художественного кино.

Монтаж и драматургия кинофильма. Принципы видеомонтажа.

Тема 8. Основы операторского мастерства.

Основные принципы и правила «монтажной» съемки.

Настройки экспозиции. Диафрагма и выдержка-на что ориентироваться

Баланс белого и цветовая температура (например edslr-камер). Установка ручного баланса белого. Установка цветовой температуры.

Движение камеры. Наезд, отъезд, панорама. Виды панорамы. Глубина резкости. Виды объективов. Как делать «размытый» фон. Работа с ручным фокусом при съемке статичного объекта. Работа с фокусом при съемке движущегося объекта. Съемка с рук. Системы стабилизации.

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.

Особенности съемочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров.

Тема 9. Понятие о постановке света.

Свет как выразительное средство режиссуры. Характер света (мягкий - жесткий, светотеневой

- Свето-тональный, плоский-объемный).

Виды света(рисующий, заполняющий, фоновый, моделирующий).

Основные схемы постановки света. Виды характера освещения. Виды осветительных приборов и аксессуаров.

Работа со светом в павильоне . Архитектоника кино освещения.

Светотональная характеристика места, времени обстановки действия. Работа со светом в интерьерах.

Тема 10. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма

Кадр - съемочная, постановочная и монтажная единица фильма. Основные кино изобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма.

Композиция кадра при постановочной съемке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кинооператора. Кино изобразительный стиль фильма.

Тема 11. Понятие о звуковом решении фильма.

Использование музыки в немом кино; речь, шумы, музыка как выразительные элементы образного языка звукового фильма.

Музыка в системе художественной выразительности экранного творчества. Звук-зрительный экранный образ; способы сочетаний звука и изображения. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма; звуковая экспликация фильма; творческие аспекты деятельности звукорежиссера.

Синхронная запись актерских сцен; озвучивание; запись музыки и шумов.

Звуковой монтаж фонограммы. Перезапись фильма и изготовление исходных материалов.

Тема 12. Понятие о мастерстве художника фильма

Место и роль художника-постановщика в создании фильма; искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры.

Работа художника-постановщика с режиссёром: изобразительная экспликация; эскизы декораций; раскадровка; выбор мест натуральных съёмок и декораций на натуре; организация мизансценического пространства.

Рабочая команда художника-постановщика: художники-декораторы, их функции и выразительные средства; функции ассистента по реквизиту, реквизитора.

Художник по костюмам и художник-гримёр, место и роль художника по костюмам в изобразительном решении современного фильма, взаимодействие режиссёра и художника по костюмам в процессе подготовки и съёмки кино, этапы работы над костюмом: изучение материала; работа над эскизами- поиск образа, создание единого образного целого; выбор тканей; кройка, шитьё костюмов дня главных персонажей с учётом особенностей кройки исторического и национального костюма; дополнение костюму-забота художника; подбор костюмов для персонажей «второго плана».

Гримёр в кино: что обязан знать, уметь, за что отвечает, что делает на каждом этапе производства фильма, инструменты гримёра, технология создания грима. Постижёрское искусство, тупейное мастерство.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Практическое занятие 1

Тема №1.

Примеры визуальных метафор в кино.

Разбор вида деталей и их функций по фильму.

Передать эмоцию через предмет.

Композиция из предметов в предлагаемых обстоятельствах.

Практическое занятие 2

Тема №2

Расстановка предметов в визуальном конфликте. Определение влияния геометрических фигур на композицию кадра. Снять одним кадром визуальное выражение какой-либо идеи или абстрактного понятия (с названием).

Практическое занятие 3

Тема №3

Деталь (чтобы по деталям было бы понятно, что за человек). Съемка упражнения «Атмосфера» (чтобы по наполнению пространства было понятно, что это за место и кто в нем живет).

Практическое занятие 4

Тема №4

Сформулировать идею фильма в 25 слов.

Анализ сцен из фильмов, по которым понятно отношение героев к ситуации или друг к другу. Выявление, какими драматургическими средствами создается сюжет. Создание ситуаций, по которым понятно отношение героев к ситуации или друг к другу.

Придумать общего героя и общую историю на один из жанров.

Практическое занятие 5

Тема №5

Этюд на предлагаемые обстоятельства. Этюд на пристройку (завязка, слом, развязка).

Практическое занятие 6

Тема

№6 Разбор пьесы.

есы.

Работа с актером. Постановка задачи.

Художественное решение эпизода из сценария и пьесы.

Практическое занятие 7

Тема №7

Определение крупностей.

Разбор литературного произведения на планы. Практика сочетания крупностей. Придумать и снять историю на крупностях (новая крупность-новый виток истории).

Практическое занятие 8

Тема №8

Съемка истории при помощи смены ракурса (без смены точки съемки, смена ракурса- Поворот в истории).

Придумать и снять общую историю на внутрикадровый монтаж {статичная камера, движутся объекты}.

Придумать и снять историю на наезд.

Придумать и снять историю на отъезд.

Практическое занятие 9

Тема №9 Съемка

диалога.

Съемка этюда на монтаж по фазе движения.

Съемка этюда на монтаж по направлению движения (этиюд «Встреча»).

Практическое занятие 10

Тема №10

Продумать, как смонтировать фрагменты так, чтобы получилась логичная монтажная фраза.

Практическое занятие 11

Тема №11

Определение приемов монтажа.

Снять этюд на разные приемы монтажа и смонтировать.

Практическое занятие 12

Тема №12

Практика настройки экспозиции. Общая история с наездом.

Общая история с отъездом. Практика «живой» камеры.

Обсуждение стилистики - когда логично какое использование живой или статичной камеры. Практика настройки баланса белого и цветовой температуры.

Создание истории при помощи панорамы (все виды панорамы, новый вид - поворот в истории).

Съемка диалога. Как режиссерски решить диалог.

Практическое занятие 13

Тема №13

Определение типа композиции по фотографиям.

Определение источника света по выданным фотографиям.

Практика постановки «классической схемы» света при помощи приборов Dedolight

Создание светотеневого и светотонального характера освещения.

Практика постановки света на крупный план при помощи приборов Dedolight

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Аудитории для занятий;
- Учебники и учебные пособия;
- Электронная библиотека курса;
- ссылки на интернет-ресурсы:

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Весы результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Вид учебной работы/контроля	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>									
Устный опрос <i>(при наличии)</i>									
Тест <i>(при наличии)</i>									
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>									
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>									

¹ Учебный Модуль

Реферат (при наличии)								
Эссе (при наличии)								
Проект (при наличии)								
Другие формы (при наличии)								
Весы результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Весы оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

Обязательная:

1. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища: монография / П. М. Ершов. - М.: Мир искусства, 2010.-408с.
2. Менакер, Л.И., Вкадрер-актер.: Учеб. пособие для студентов, обучающихся режиссуры игрового кино. / Л. Менакер. - СПб.: РИО СПбГУКИТ, 2009.-18с.
3. Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспир, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому...: сборник / А. Митта.-2-е изд., перераб. и доп.-М-: АСТ: ЗебраЕ; Владимир: ВКТ, 2010.- 480с.
4. Современные процессы в экранных искусствах: учеб.-метод. пособ. 4.1. Спец. эффекты экран. ис-вах/С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев.; сост. С.В. Хлыстунова; ред.: А. Л. Казин, Н. Н. Калинина. - СПб.: Изд-во

----

1. Беляев, И.К. Введение в режиссуру. Курс для документалистов. Части 1 и 2. / И.К. Беляев. - М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 1998. - 81с. (1 часть), 157с. (2 часть).
2. История отечественного кино. Учебник для вузов / Отв. ред. Л.М. Будяк. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. - 528с.
3. Лопушанский, К.С. Режиссура игрового кино: метод, пособие для студентов факультета экранных искусств / К.С. Лопушанский. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2008. - 29 с.
4. Садуль, Ж. Всеобщая история кино. 6 томов. Том 1. Изобретение кино (1832-1897) и Пионеры кино (От Мельеса до Патэ, 1897-1909). Том 2. Кино становится искусством. 1909-1914 гг. Том 3. Кино становится искусством 1914-1920 гг. Том 4.1 Послевоенные годы в странах Европы. 1919-1929 гг. Том 4.2 Голливуд. Конечное кино 1919-1929 гг. Том 6. Кино в период двойны. 1939-1945 гг. / Ж. Садуль. - М.: Искусство, 1958-1963. - 3500с.
5. Таратута, Е.Е. Философия виртуальной реальности. // Е. Таратута. - СПб.: Изд-во СПб гос. ун-та, 2007. - 148с.
6. Ширман, Р.Н. Алхимия режиссуры мастер-класс / Р.Н. Ширман. - Киев: Телерадиокурьер, 2008. - 448с.: илл.
7. Эйзенштейн, С. Монтаж. / С. Эйзенштейн. - М.: Эйзенштейн-центр; Музей кино, 2000. - 592 с.
8. Юрский, С.Ю. Кто держит паузу / С.Юрский. - М.: Искусство, 1989. - 320с
9. Соколов, А.Г. Природа экранного творчества : психологический закон о мерности. / А. Соколов. - М.: ЧеРо. 2007. - 268с.

3.1.1. Учебник(и);

1. Третьяков С.М. Кинематографическое наследие: статьи, очерки, стенограммы выступлений, доклады, сценарий / авт.-составитель И.И. Ратиани. - СПб.: Нестор-История, 2010. - 354с.: ил.

Дополнительная литература:

1. Вайсфельд И. Крушение и созидание. М.: 1964.
2. Вертов Д. Статьи, дневники, письма. М.: 1966.
3. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. М.: 1982.
4. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М.: 1963.
5. Голдовская М. Человек крупным планом. М.: 1971.
6. Головня А. Мастерство кинооператора. М.: 1965.
7. Дакен Л. Кино-моя профессия. М.: 1963.
8. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М.: 1969.
9. Дробашенко С. От творчестве Э. Шуб. «Вопросы киноискусства», М.: 1966.
10. Дробашенко С. Мир Роберта Флаэрти. «Вопросы киноискусства», М.: 1966.
11. Зоркая Н. На рубеже столетий. М.: 1976.
12. История советского кино (1917-1967) в 4-х томах. М.: 1969-1978.
13. Кармен Р. Героика борьбы и созидания. М.: 1967.
14. Козинцев Г. Собрание сочинений в 5 томах. М.: 1984.

15. Кулешов Л.В. Кинематографическое наследие. М.: 1979.
16. Кулешов Л., Хохлова А. 50леткино.М.: 1975.
17. О Тарковском. Сб. (составитель М. Тарковская).М.: 1989.
18. ПудовкинВ.Собрание сочинений в 3-х томах.М.:1976.
19. Ромм М. Собрание сочинений в 3-х томах.М.:1982.
20. Рязанов Э. Грустное лицо комедии .М.: 1977.
21. Садуль Ж. Всеобщая история кино в 6-ти томах.М.:1982.
22. Соболев Р. Люди и фильмы дореволюционного кино. М.:1961.
23. Советское кино, 70-е годы.М.: 1984.
24. ТеплицЕ.История киноискусства в 5 томах.М.:1968-1974.
25. Шуб Э.Жизнь моя-кинематограф. М.:1971.
26. ЭйзенштейнС.Собрание сочинений в 6-ти томах.М.:1963-1971.
27. ЮрневР.Эйзенштейн.М.:1962.
28. ЮрневР.Смешно на экране.М.:1964.
29. ЮрневР.Краткая история мирового кино.М.:1983.
30. Юткевич.С.Собрание сочинений в 3-х томах.М.:1990.

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);

3.1.3. Курс лекций;

3.1.4. Краткие конспекты лекций;

3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.);

<http://cinema.mosfilm.ru/http://old.russiancinema.ru/>

3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;

3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств (указываются материалы, необходимые для проверки уровня знаний в соответствии с содержанием учебной программы дисциплины).

4.1. Планы практических и семинарских занятий

Практическое занятие 1

Тема №1.

Примеры визуальных метафор в кино.

Разбор вида деталей и их функций по фильму.

Передать эмоцию через предмет.

Композиция из предметов в предлагаемых обстоятельствах.

Практическое занятие 2

Тема №2

Расстановка предметов в изобразительном конфликте. Определение влияния геометрических фигур на композицию кадра. Снять одним кадром визуальное выражение какой-либо идеи или абстрактного понятия (с названием).

Практическое занятие 3

Тема №3

Деталь (чтобы по деталям было бы понятно, что за человек). Съемка упражнения «Атмосфера» (чтобы по наполнению пространства было понятно, что это за место и кто в нем живет).

Практическое занятие 4

Тема №4

Сформулировать идею фильма в 25 слов.

Анализ сцен из фильмов, по которым понятно отношение героев к ситуации или друг к другу. Выявление, какими драматургическими средствами создается сюжет. Создание ситуаций, по которым понятно отношение героев к ситуации или друг к другу.

Придумать общего героя и общую историю на один из жанров.

Практическое занятие 5

Тема №5

Этюд на предлагаемые обстоятельства. Этюд на пристройку (завязка, слом, развязка).

Практическое занятие 6

Тема №6

Разбор

пьесы.

Работа с актером. Постановка задачи.

Художественное решение эпизода из сцен ария и пьесы.

Практическое занятие 7

Тема №7

Определение крупностей.

Разбор литературного произведения на планы. Практика сочетания крупностей. Придумать и снять историю на крупностях (новая крупность - новый виток истории).

Практическое занятие 8

Тема №8

Съемка истории при помощи смены ракурса (без смены точки съемки, смена ракурса - поворот в истории).

Придумать и снять общую историю на внутрикадровый монтаж {статичная камера, движутся объекты}.

Придумать и снять историю на наезд.

Придумать и снять историю на отъезд.

Практическое занятие 9

Тема №9 Съе

мкадиалога.

Съемка этюда на монтаж по фазе движения.

Съемка этюда на монтаж по направлению движения (этиюд «Встреча»).

Практическое занятие 10

Тема №10

Продумать, как смонтировать фрагменты так, чтобы получилась логичная монтажная фраза.

Практическое занятие 11

Тема №11

Определение приемов монтажа.

Снять этюд на разные приемы монтажа и смонтировать.

Практическое занятие 12

Тема №12

Практика настройки экспозиции. Общая история с наездом.

Общая история с отъездом. Практика «живой» камеры.

Обсуждение стилистики - когда логично какое использование живой или статичной камеры. Практика настройки баланса белого и цветовой температуры.

Создание истории при помощи панорамы (все виды панорамы, новый вид - поворота в истории).

Съемка диалога. Как режиссерски решить диалог.

Практическое занятие 13

Тема №13

Определение типа композиции по фотографиям.

Определение источника света по выданным фотографиям.

Практика постановки «классической схемы» света при помощи приборов Dedolight

Создание светотеневого и светотонального характера освещения.

Практика постановки света на крупный план при помощи приборов Dedolight

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1 Учебно-методические пособия;

4.3.2. Учебные справочники;

4.3.3. Задачники (практикумы);

4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;

4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

1. Метафора, символ и образ в кинематографе.
2. Деталь. Композиция кадра.
3. Изобразительный конфликт: способы создания, работа с предметами.
4. Способы создания "атмосферы" кадра, фильма. Атмосфера как авторский прием.
5. Тема и идея фильма: путь от сценарной заявки до воплощения на экране.
6. Работа режиссера с актером, постановка задачи.
7. Монтаж. Крупность кадра: практика сочетания.
8. Адаптация литературного произведения, работа со сценаристом.
9. Внутри кадровый монтаж.
10. Съемка диалога: режиссерское решение.

11. Настройка экспозиции. "Живая камера". Виды панорамы.

12. Композиция . Классические схемы постановки света. Практика постановки света.

4.8. Образцы экзаменационных билетов

Билет

«Озеро».

Закон «Перевода внимания» в монтаже.

Билет

«Барабанщица». Субъективный ракурс.

Билет

«Решающий раунд».

Ракурс – точка зрения и практическое применение.

Билет

«Одна совершенно простая история про одну совершенно простую старушку».

Мизансцены. Виды и практическое применение.

4.9. Образцы экзаменационных практических заданий

Практические задания проходят на съемочной площадке.

4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля

4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании лекций, практических, семинарских, а также самостоятельной работы студентов.

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением «обратной связи» между преподавателем и студентами.

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 232ч. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- Изучение и усвоение лекционного материала,
- Подготовку к контрольным работам и тестам,
- Изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором,
- Подготовку к практическим занятиям,
- Работу с Интернет-ресурсами.