

**Всероссийский государственный институт
кинематографии им. С.А. Герасимова**

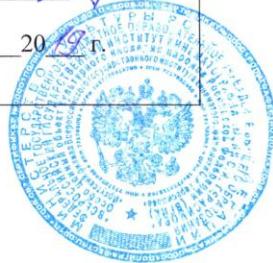
(название высшего учебного заведения)

Иркутский филиал

Утверждаю:
Директор филиала – директор техникума
Е.В. Огородникова

Огородников

«30» 08 2019 г.

**АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«КИНОРЕЖИССУРА (специализация – второй режиссер)»**

Иркутск 2019 г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Кинодраматургия»

Цель дисциплины – ознакомить слушателей с мировым опытом кинодраматургии, дать им представление о различных моделях киносценария и научить анализировать его структуру.

Задача дисциплины – подготовка высокопрофессиональных современных специалистов в области кинематографа и телевидения, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий:

- осуществлять творческо-производственную деятельность по созданию аудиовизуальных произведений, аккумулирующих в художественной форме социально и личностно значимый опыт познания мира;
- системно изучить художественные приемы создания произведения драматургии;
- выполнять художественно-критическую деятельность в области кинодраматургии;
- сохранять и развивать, транслировать и популяризировать в контексте своей профессиональной деятельности лучшие традиции отечественного и зарубежного кинематографа.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы:

Обязательных учебных занятий – **49 часов**, включающих в себя все виды аудиторной работы: лекции, практические занятия, семинары, индивидуальные занятия и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

В результате освоения программы обучающийся должен:

знать: особенности современного искусства и его технологии, законы драматургии, логику их функционирования, специфику произведения драматургии как особого вида литературного произведения, технологию создания драматургического произведения;

уметь: анализировать произведение драматургии; аргументировать свою точку зрения на произведения драматургии;

владеть: навыками научного и критического анализа произведения драматургии; пониманием глубинных взаимосвязей теории и практики в области драматургии.

Тематическое содержание лекционного курса

Тема 1. Киноискусство и кинодраматургия. Своеобразие киноискусства и роль кинодраматургии. Кинодраматургия – новая область литературы, «литературы для кино». Сюжетная организация аудиовизуального произведения. Понятие сюжетного и несюжетного текста. Произведение драматургии как модель становления новой реальности.

Тема 2. Характеристика современного сценария. Сценарий – основа фильма. Произведение драматургии как художественная модель мира. Эмоциональный строй киносценария. Понятие модуса художественности. Основные этапы формирования сценария, варианты. Виды сценарной записи. Ремарка. Диалог. Закадровый текст.

Тема 3. Тема, идея, материал, авторский замысел сценария. Художественный конфликт как источник сюжетной динамики. Строение сюжета. Драматическое событие и драматическая ситуация. Определение сюжета. Понятие сюжетной схемы. Четыре цикла Борхеса. Некоторые устойчивые сюжетные схемы. Циклическое время в

сюжете фильма. Тема произведения драматургии. Идея фильма как динамическое понятие.

Тема 4. Образ человека, характер в сценарии. Герой в сюжете произведения драматургии. Цель и желание героя. Фабула фильма. Лог лайн.

Тема 5. Композиция и сюжет сценария. Драматический конфликт. Этапы развития конфликта. Завязка. развитие, кульминация и развязка конфликта. Трехактная структура произведения драматургии. Сюжет и фабула. Понятие сюжетной схемы. Четыре цикла Борхеса. Некоторые устойчивые сюжетные схемы. Циклическое время в сюжете фильма. Композиция фильма. Проблемы композиции. Элементы композиции. Сцена и эпизод. Понятие сцены и эпизода. Драматургия эпизода фильма. Виды сценарной записи. Ремарка. Основные этапы формирования сценария, варианты.

Тема 6. Жанры в кино. Жанровые системы современного кинематографа. Канонические

жанры в кинематографе. Кинокомедия как кинематографический жанр: герой кинокомедии; конфликт кинокомедии; мир кинокомедии - эрос и танатос. Мелодрама как кинематографический жанр: герой, антагонист; особенности конфликта.

Тема 7. Проблемы экранизации. Экранизация литературного произведения. Повествование. Историческая реальность в сюжете фильма. Исторический фильм. Байопик.

Тема 8. Особенности работы драматурга над сериалами. Драматургия телевизионного сериала: приемы и особенности сюжетосложения. Композиция игрового телесериала и его отдельных частей (серий). Технология создания телевизионного сериала. «Мыльная опера» как сугубо телевизионный феномен. Полижанровость «мыльной оперы».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Операторское мастерство»

Данная программа призвана познакомить будущих специалистов кино и телевидения с процессом реализации аудиовизуального произведения в творчестве с режиссером-постановщиком; и дать понимание того, что творческо-производственная деятельность каждого из них – производная замысла режиссера-постановщика.

Цели и задачи дисциплины

Цель курса – подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения - художественном, документальном, научно-познавательном в сотрудничестве с режиссером – постановщиком.

Задача курса - научить слушателей формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы теле-, кинооператора как одного из создателей фильма

Рекомендуемое количество часов на освоение программы

Обязательных учебных занятий – 24 часа, из них 12 часов лекционных занятий с иллюстративными просмотрами, 12 часов практических занятий.

В результате освоения программы обучающийся должен:

знать: основы мастерства режиссера, хорошо разбираться в основных понятиях и терминах, понимать методы анализа концепции и стилистики режиссерского видения создания аудиовизуального произведения;

уметь: всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного режиссерского решения, понимать, какие темы и проблемы волнуют общество, обеспечить принятие единственно верных производственных решений, направленных на создание высококультурного произведения АВП;

владеть: умением оценивать и принимать готовый аудиовизуальный продукт.

Тематическое содержание лекционного курса

Тема 1. Кинорежиссура как область профессиональной и творческой деятельности.

Рождение профессии. Краткая история ее становления. Роль кинорежиссера в создании кино- и телефильма. Режиссер - творец и организатор, интерпретатор и сочинитель. Авторское в творчестве режиссера. Режиссер - руководитель производственно-творческого коллектива - съемочной группы. Режиссер кино, театра и телевидения - сходства и различия. Режиссура кино на современном этапе развития киноискусства. Влияние новых технологий на творчество режиссера. Специфические особенности кино-, теле- и видеопроизведения. Кинообраз.

Тема 2. Режиссерский замысел - основа создания эстетического и смыслового единства

фильма.

Определение режиссерского замысла. Примеры режиссерского замысла в театре, кино и телевидении. Источники формирования режиссерского замысла. Этапы формирования режиссерского замысла. Критерии оценки режиссерского замысла.

Тема 3. Режиссерское решение.

Определение режиссерского решения. Примеры режиссерского решения в театре, кино и телевидении. Определение темы фильма. Определение идеи фильма. Определение

стилевых особенностей фильма. Определение жанра фильма. Режиссерская трактовка образов - характеров. Понятие «авторское кино».

Тема 4. Формализация замысла.

Задача последовательной формализации замысла. Предвидение формализации замысла. Объективные, субъективные и производственные критерии. Сценарная заявка. Сценарный синопсис. Сценарное либретто. Литературный сценарий. Киносценарий.

Объект съемки - качественная характеристика места действия. Выбор объекта съемки.

Режиссерский сценарий. Условные обозначения. Драматургическая и монтажная композиции. Постановочный проект фильма. Производственные требования. Порядок разработки и утверждения. Календарно-постановочный план. Генеральная смета. Фото-, кино- и видеопробы. Эскизы декораций, костюмов и гримов. Классификация реквизита. Поиск и изготовление реквизита. Объективно-техническая разработка.

Тема 5. Этапы работы над производством аудиовизуального произведения.

Подготовительный период. Съемочный период. Монтажно-тонировочный период. Перезапись фильма. Печать эталонной копии фильма. Монтажные листы. Структура фильмопроизводящей студии, ее основные отделы, цеха. Съемочная группа, ее состав, распределение рабочих функций. Работа режиссера-постановщика, оператора-постановщика, художника-постановщика, звукорежиссера и исполнительного продюсера в подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном периоде.

Тема 6. Композиционная организация аудиовизуального произведения.

Композиция сюжета.

Событие. Событийный ряд. Сюжет. Фабула. Единое и завершенное действие. Драматургический конфликт и его виды. Логика развития конфликтов. Особенности диалога в кино. Кинематографическая ремарка, ее виды. Соотношение элементов действия. Ритм и аритмия повествования. Динамика развития мысли в сюжете. Сюжет и характер, их взаимосвязь.

Композиция характеров.

Образ, характер, роль - тождество и различие этих понятий. Диалог. Монолог. Внутренний монолог. Закадровый монолог. Закадровый текст. Молчание.

Реализация режиссерского замысла через творчество актера. Актерский ансамбль фильма. Особенности творчества киноактера - невозможность последовательного проживания роли. Актер в главной роли. Актер в эпизоде. Этапы работы над ролью. Метод физических действий. Импровизация. Дубли и варианты. Работа режиссера-постановщика с исполнителями эпизодических ролей, массовых сцен. Особенности и методы работы с неактером, с детьми, с животными.

Композиция изображения.

Соотношение: человек и среда. Мизансцена. Свет. Цвет. Тональность. Ритм сменяющихся планов. Локальная и сквозная композиция изображения. Определение изобразительного решения фильма в целом и каждого эпизода в отдельности.

Композиция звука.

Звуковой образ. Конструирование стиля, лейтмотив, песня, инструментовка, симфоническая музыка, электронная музыка, цитата. Музыкальные жанры в кино. Музыкальный клип. Музыкальная обработка реальных шумов. Функция тишины в кино. Слово в кино, в театре, на телевидении. Тональность, высота, тембр как речевые характеристики персонажей. Контрапункт слова и действия, слова и изображения, музыки и изображения, шумов и изображения. Озвучивание (тонировка). Работа с композитором.

Классификация сцен.

Однокадровая сцена. Моно сцена. Парная сцена. Групповая сцена. Массовая сцена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ **«ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНО»**

Перед «Историей мирового кино» как киноведческой дисциплиной стоит задача изучения и анализа кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

Цель дисциплины – дать детальное представление о мировом кинематографе в контексте кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Задача дисциплины – отследить формирование теоретических взглядов и концепций в киноискусстве; проблем стилистики и художественного мастерства в экранном творчестве; эволюцию образного языка экранного вида искусств.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы:

Обязательная учебная нагрузка слушателя – **122 часа**, включающие лекционные, просмотревые занятия и время, отводимое на контроль качества освоения программы.

В результате освоения программы обучающийся должен:

знать:

- специфику выразительных средств киноискусства; историю отечественного и зарубежного кино; общие основы теории кино; основные этапы (эпохи, стили) в развитии мирового кинематографа;
- социально-историческую обстановку и ведущие проблемно-тематические и жанрово-стилевые тенденции развития каждого периода истории мирового кино;
- творческие биографии, идеино-художественные особенности искусства ведущих мастеров, своеобразие их вклада в развитие кинематографа;
- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных кинопроизведений;

уметь:

- анализировать произведения киноискусства, а также ориентироваться в специальной литературе по киноискусству;

владеть:

- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и теории киноискусства

Тематическое содержание теоретического курса

Тема 1. Рождение кинематографа. Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг) Европейская культура конца XIX века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др).

Далее рассматривается процесс зарождения кинематографа во Франции, Италии, Германии, Великобритании и США.

ФРАНЦИЯ. Краткая предыстория изобретения кинематографа. Первый публичный кинопоказ в Париже (1895 г). «Документальность» фильмов Люмьеров.

Освоение технических возможностей киноаппарата. Линия Мельеса в кино («Полет на Луну»). Рождение французской киноиндустрии. («Гомон», «Патэ» и др.). Конкуренция с другими странами. Сериалы.

ИТАЛИЯ. Влияние французской кинопродукции на кинематографию Италии. Рождение итальянского кинопроизводства. Творчество Э. Гуаццони и Д. Пастроне. Первые «блокбастеры» - «Камо грядеши?», «Падение Трои» и др. Влияние на кинематограф идей Д»Аннуцио. «Веризм».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Викторианская Англия в начале XX века. «Живые картинки» У. Поля. Брайтонская школа. Развитие документального кино. «Колониальные» фильмы. Кризис английского кино в годы 1-ой мировой войны.

ГЕРМАНИЯ. Демонстрация лент братьев Складановских в Германии. «Театр движения» О. Месстера Экранизации М. Рейнгардта. Развитие сети кинотеатров. Мистицизм в немецком кино. Политизация немецкого кино. Создание концерна «УФА»

США. Социально-экономическое положение США на рубеже веков. Возникновение американского кинопроизводства. Э. Портер и его вклад в кино («Большое ограбление поезда», 1903). Эпоха «Никельодеонов». Организация системы кинопроката. Рождение Голливуда. Творческий путь Д.У. Гриффита. («Рождение нации», «Нетерпимость»).

Т. Инс- актер, режиссер, организатор конвейерного производства. Мак-Сеннет - родоначальник американской кинокомедии. Крупнейшие киномонополии («Парамаунт», «Фокс» и др.).

Система «звезд» (М. Пикфорд, Т. Бара, Д. Фербенкс).

Подведение итогов периода 1895-1918 гг. в истории мирового кино.

Тема 2. Кино в дореволюционной России. Периодизация кино в дореволюционной России. Становление отечественного кинопроизводства. Кинопредпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кино – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий.

Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кино. Формирование системы «звезд» – В. Холодная, И. Можжухин, Л. Коренева и другие.

Тема 3. «Великий Немой» Период 1918-1929 гг. При рассмотрении данного периода в истории зарубежного кино выделяются следующие положения: Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (Экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Далее рассматривается кинематограф ведущих кинодержав в этот период.

ГЕРМАНИЯ. Окончание первой мировой войны и поражение Германии. Влияние театра на кинематограф. Коммерческая продукция: костюмно-исторические, уголовные фильмы. Творчество Э. Любича, Д. Мая и др.

Экспрессионизм в кино («Кабинет доктора Калигари» Р. Вине.). Творчество Р. Вине, Ф. Мурнау, П. Лени. Стилистические особенности направления.

Содружество Ф. Ланга и Фон Гарбоу («Нибелунги»). Монументальность пластического решения. Социально-критические ленты 20-х годов («Последний человек»). «Горные фильмы» А. Фанка, их социально-политические подтекст.

ФРАНЦИЯ. Франция 20-х годов. Популярность идей А. Бергсона. Наступление Голливуда. Борьба творческой интеллигенции за возрождение кино. "Авангард.": его эстетическая платформа. Творчество Р. Клера, Ж. Эпштейна, Ж. Дюллак и др. «Андалузский пес» Л. Бунюэля. Творчество А. Ганса, Ж. Ренуара, Ж. Дювивье.

«Страсти Жанны Д Арк» К. Дрейера. Особенности монтажной структуры фильма.

США. Эпоха «просперити». Место Голливуда в утверждении идеалов нации. Слияние кинобизнеса с банковским капиталом. Переезд в Голливуд ведущих режиссеров Европы. Основные жанры кино. Система «Звезд» (Р. Валентино, Г. Свенсон и др.) Творчество С. Де Милля.

«Золотой век» комедии. Творчество Г. Ллойда («Наконец в безопасности»), Бестера Китона и др. Значение работ Ч. Чаплина. («Золотая лихорадка» и др.) для мирового кино.

Творчество Э. Штрогейма («Алчность»).

Голливуд у порога звукового кино.

Тема 4. Рождение советского кино. Киноискусство 20-х. Первые советские киноорганизации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория киномонтажа. «Эффект Кулешова».

Теория кинонатуралиста. Исследование изобразительно-монтажных возможностей киноискусства. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.

Творческий метод С. Эйзенштейна («монтаж аттракционов», «типаж», «интеллектуальное кино», «эмоциональный сценарий»).

Поиски выразительных возможностей документального кино Д. Вертова. Принципы «киноглаза» и «киноправды».

Творчество Вс. Пудовкина. Теоретические работы: «Киносценарий», «Кинорежиссёр и киноматериал», «Актёр в фильме» и их значение для теории и практики киноискусства. Г. Козинцев и Л. Трауберг. Фабрика эксцентрического актёра (ФЭКС). Сборник манифестов «Эксцентризм».

А. Довженко и фольклорно-поэтическая стилистика его фильмов.

Я. Протазанов. Художественные поиски. Экранизация художественной литературной классики. Актёр в фильмах Я. Протазанова.

Фильмы Ф. Эрмлера. Психологизм и публицистичность в образном строе фильма «Обломок империи». Отражение современности в его фильмах.

Фильмы А. Рooma. Своеобразие поэтики фильма «Третья Мещанская». Особенности драматургии и режиссуры фильма «Привидение, которое не возвращается» (по мотивам новеллы Анри Барбюса «Свидание, которое не состоялось», автор сценария В. Туркин). Актёрский ансамбль.

Своеобразие комедийного дарования Б. Барнетта – «Девушка с коробкой», «Дом на Трубной».

Начало творческого пути И. Пырьева, Е. Червякова, С. Юткевича и др.

Тема 5. Кинематограф Советской России 30-40-х. Негативное влияние эстетики РАППа на киноискусство. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кино. «Будущее звуковой фильмов. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова.

Становление звукозрительного икнематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».

Экранизация литературной классики. «Гроза», «Иудушка Головлёв», «Бесприданница», «Детство Горького». Актёрское мастерство исполнителей главных ролей.

Музыкальные фильмы второй половины 30-х.

Исторические фильмы: «Пётр Первый», «Александр Невский», «Суворов».

Формирование социалистической мифологии в киноискусстве.

Тема 6. Киноискусство Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и период «малокартины». Возрождение традиций киноплаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников».

Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.

Первые полнометражные фильмы.

Эволюция мастеров отечественного кино от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению. («Машенька», «Парень из нашего города», «Секретарь райкома», «Она защищает Родину», «Радуга», «Однажды ночью», «Два бойца», «Нашествие», «Во имя Родины»). Образы главных героев.

Тема патриотизма и освободительной борьбы народа с иноземными захватчиками в историко-биографических фильмах («Иван Грозный», «Георгий Саакадзе», «Кутузов»).

Трудности развития советской кинематографии в первые послевоенные годы. Реэвакуация киностудий и восстановление киносети. Влияние на кинопроцесс тоталитарного режима и культа личности Сталина. Сокращение кинопроизводства.

Ориентация ведущих режиссёров на исторические и историко-биографические темы. Недостаточное внимание к проблемам современной жизни. Бесконфликтность, схематизм, парадность в художественном творчестве.

Фильмы о Великой Отечественной войне. «Молодая гвардия», «Подвиг разведчика», «Падение Берлина» - апофеоз сложившегося канона «большого стиля»

Послевоенное кино о современности. «Сельская учительница», «Весна», «Кубанские казаки».

Жанры эпохи «малокартины».

Тема 7. Кино США и Канады. (1929-1945 гг). Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и . д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).

Работы ведущих режиссеров Голливуда Ф. Капры и У. Уайлера («Леди на день», «Лисички»). Мультипликационные картины У. Диснея («Бэмби», «Белоснежка и семь гномов»).

Новаторство творческого почерка О. Уэллса («Гражданин Кейн»).

Крупнейшие актеры: Г. Гарбо, Б. Дэвис, Г. Купер, К. Гейбл.

Начало эры цветного кино.

Нападение Японии на Пирл-Харбор. Вступление США во Вторую мировую войну. Документальные фильмы (серия «Почему мы воюем»), Военизация массовой

продукции. Появление антифашистских лент. Усиление позиций развлекательного кино к концу войны.

(1945-2002 гг). Политическая ситуация в США после войны. Демократические тенденции в Голливуде. Работы Э. Казана, А. Дмытрика и др.

Введение цензуры. Преследование «инакомыслящих». Деятельность по расследованию «антиамериканской деятельности. Пропаганда антисоциализма. Отъезд Ч. Чаплина из Америки. Кризис Голливуда.

Новые тенденции. Группа «нового» американского кино (1960). Работы Л. Рогозина, Д. Кассавитиса, Й. Мекаса. Сильные и слабые стороны деятельности НАК. Творчество С. Креймера («На последнем берегу»).

Выступления против войны во Вьетнаме. Протест молодежи. Творчество ведущих режиссеров: С. Кубрика, А. Пенна, М. Николса («Космическая одиссея 2001», «Погоня», «Выпускник»). Работа Р. Полански «Ребенок Розмарин».

Возвращение идеалов неоконсерватизма. Коммерческая продукция: фильмы ужасов, мистика, фантастика, триллеры и т. д. Творчество Ф.Ф. Копполы, С. Спилберга, Д. Лукаса, Д. Сигела А. Пакулы. Поколение «яппи» в кино. Кабельное и кассетное кино. Новые технические возможности. Успехи мультипликационного кино.

Новые тенденции. Творчество К. Тарантино, С. Мендеса, Р. Родригеса, М. Гибсона («Криминальное чтиво», «Красота по-американски», «От заката до рассвета», «Страсти Христовы»).

Ведущие актеры: Р. Де Ниро, Д. Никольсон, Аль Пачино, М. Гибсон, Т. Круз, С. Сталлоне, Д. Клуни, Б. Питт, М. Рурк, Д. Робертс, Ш. Стоун, Л. Ди Каприо, Б. Уиллис, Д. Мур, П. Броснан, М. Пфайфер и др.

Перспективы развития.

КАНАДА. Краткий исторический очерк развития кинематографии. Специфические черты - англоязычное и франкоязычное кино. Творчество ведущих режиссеров: К. Жютра, А. Эгояна, Ж. П. Лефевра. Экспансия Голливуда.

Влияние американского кино на мировой кинопроцесс.

Тема 8. Кино стран Западной Европы. Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино в телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине

ФРАНЦИЯ. Первые звуковые фильмы. Творчество ведущих режиссеров: Рене Клер («Под крышами Парижа», Жана Ренуара («Великая иллюзия»), Жана Виго («Атланта»), Жюльена Дювивье («Бальная записная книжка»). Особенности стиля и метода. Актеры Франции.

Оккупация страны. Тема сопротивления («Вечерние посетители» реж. М. Карне). Особенности направления «поэтического реализма». Творчество М. Карне. Итоги Второй мировой войны. Распад колониальной системы. Выпуск «черных фильмов (1947-1950 гг)». Комедии Ле Шануа («Папа, мама, служанка и я»). Творческие методы работы Р. Брессона («Приговоренный к смерти бежал»).

Мастера короткометражных фильмов. Творчество группы «ЗО».

Группа «Кайе до синема». (А. Базен, Ф. Трюффо, Ж.Л. Годар).

Творческие и эстетические взгляды «Новой волны» (1958-1968).

Авторские фильмы Ф. Трюффо («400 ударов»), А. Рене («Хиросима, любовь моя»), Ж.Л. Годара («На последнем дыхании»). Документальное кино – (фильмы Ж. Руша, К. Маркера).

Наступление Голливуда.

Коммерческое кино: комедии, уголовные фильмы, мелодрама Творчество режиссеров Ж. Ури, К. Зиди, К. Лелюша.

Ведущие актеры Франции- Ж. П. Бельмондо, А. Делон, Ж. Депардье, С. Марсо, П. Ришар и др.

Конкуренция с видео. Борьба за зрителя Работы К. Пиното, Ж. Риветта. Творчество Л. Бессона («Леон», «Жанна Д» Арк»).Современные тенденции. Фильмы Ф. Озона (8 женщин), Ж.Ж. Анно («Амели»).

ИТАЛИЯ. Кризис кино 20-х годов. Фашистская пропаганда. Строительство киногородка «Чинечитта», организация Римского экспериментального киноцентра. Цензура правительства Муссолини.

Дискуссии в журнале «Чинема». Кризис фашистской идеологии. Творчество режиссеров «Неореализма» В. Де Сики и Дж. Де Сантиса. Работа Р. Росселини «Рим открытый город». Идейно-эстетическая платформа «неореализма» и его влияние на мировой кинематограф.

Творчество ведущих режиссеров Италии: Ф. Феллини («Дорога», «8 1/2», «Сладкая жизнь», «Репетиция оркестра», «Амаркорд»). Особенности его стиля. Фильмы М. Антонioni («Крик», «Затмение», «Приключение» и др.) Эстетика картин Л. Висконти («Самая красивая», «Рокко и его братья», «Гибель богов» и др.)

Политическая тема в итальянском кино. Творчество Ф. Рози («Руки над городом », «Сальваторе Джулиано», «Сиятельные трупы» и др). Проблема борьбы с мафией в фильмах Д. Дамиани и других режиссеров. Искания П. П. Пазолини («Мама Рома», «Евангелие от Матфея» и др.).

Леворадикальные тенденции в кино. Влияние троцкизма и маоизма Фильм М. Беллокио «Кулаки в кармане», «Под знаком Скорпиона» (реж. бр. Тавиани).

Творчество Б. Бертолуччи («Конформист», «Последний император» и др.).

Сатирическая трилогия П. Джерми («Соблазненная и покинутая», «Развод итальянски», «Дамы и господа»).

Особенности работ Э. Скола («Бал», «Терраса»). Фильмы Л. Кавани, Л. Вертиюллер, Э. Ольми. Успех фильма Р. Бенини («Жизнь прекрасна»). Творчество Д. Деардженто.

Экспансия Голливуда. Конкуренция с телевидением и видео. Массовая кинопродукция (псевдоисторические ленты, комедии, спагетти- вестерны и др.) «Звезды» итальянского кино. Перспективы развития. Новые имена.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Кризис английского кино 20-х годов. Закон о «квоте». Переход к звуковому кино.

Вступление Англии в войну. Тема Сопротивления Документальное кино. (Б. Райт, Д. Дженнингс).

Развитие эстетики художественно- документального фильма («В котором мы служим» Н. Коуарда, Д. Лина). Исторические фильмы («Леди Гамильтон»). Лучший комик- Д. Формби (Поручите это Джорджу).

Возникновение монополии А. Рэнка.

Творчество А. Корды («Частная жизнь Генриха У111»). «Колониальные» фильмы как жанр. Творчество Э. Асквита («Пигмалион»). Детективы А. Хичкока («Шантаж», «Ребекка»). Атмосфера «сапенс» в его работах.

Английская школа документального кино. Манифест Д. Грирсона и его группы («Ночная почта»). Творчество К. Рида («Звезды смотрят вниз»). Лучшие актеры страны: Л. Оливье , Ч. Лаутон, В. Ли.

Творчество «Независимых» («Короткая встреча» Д. Лина). Экранизация классики («Ричард 111», «Гамлет» Л. Оливье и др.)

Комедии студии «Иллинг» («Смех в раю» реж. М. Дзамбы).

Деятельность группы «Свободное кино» (1954-1957), («Мамочка не позволяет» реж. Т. Ричардсона).

«Рассерженные в кино и литературе. Подъем английского кино в 60-е годы.

Творчество Т. Ричардсона («Оглянись во гневе»), К. Рейса» («В субботу вечером, в воскресенье утром»), Л. Андерсена («Такова спортивная жизнь»).

Усиление влияния экзистенциализма и театра абсурда. Творчество Д. Лоузи («Слуга»), П. Брука («Марат-сад»). Творчество Р. Лестера («Сноровка», «Вечер трудного дня»)

Коммерческое кино. Причины успеха «Бондианы». Фильмы ужасов, суперколоссы («Лоуренс Аравийский», «Дочь Райана» реж. Д. Лина).

Творчество Р. Аттенборо («Ганди». Переосмысление колониального опыта в фильме Д. Лина «Поездка в Индию»).

Совместные постановки. Ведущие актеры страны: Х. Грант, Э. Томпсон, Б. Кингсли.

Творчество К. Браны, П. Гринуэя («Повар, вор, его жена и ее любовник»), Н. Джордана, Т. Гиллиама, Г. Риччи.

Экспансия Голливуда. Дальнейшие перспективы развития.

ГЕРМАНИЯ. Экономический кризис 1929 года. Рост нацизма. Появление звука в кино

Политическая острота работ Г. Пабста («Трехгрошовая опера»).

Творчество Ф. Ланга («М»). Работа актрисы М. Дитрих в кино («Голубой ангел»).

Усиление идей шовинизма, расизма. Работы Л. Рифеншталь («Триумф воли»). Отъезд из страны ряда ведущих кинематографистов.

Специфика развития кинематографа в двух Германиях (ГДР и ФРГ).

ГДР. Советская зона влияния. Национализация кино., создание студии «ДЕФА».

Центральная тема- Сопротивление фашизму. Особенности творчества К. Вольфа, З. Дудова. Основные жанры: детективы, комедии, историко- биографические ленты.

Крупнейшие мастера кинопублистики- (В. Хайновский и Г. Шойман).

ФРГ. Образование ФРГ. Кинематограф «экономического чуда». Критические тенденции в творчестве Р. Тиле («Девица Розмари»). Влияние творчества Б. Брехта.

Формирование «нового немецкого кино». Творчество режиссеров А. Клюге, П. Флайшмана и их последователей- В. Вендерса («Небо над Берлином»), В. Херцога, Р.В. Фассбиндера, и др.

Коммерческая продукция. Совместные постановки.

Образование единой Германии. Превращение студии «ДЕФА» в производственную базу. Положение бывших режиссеров ГДР.

Творчество В. Петерсона, Д. Делли, Д. Графа, Т. Тыквера Перспективы развития.

Кино скандинавских стран. Краткий обзор состояния кинематографии Финляндии, Норвегии, Дании.

ШВЕЦИЯ. Краткий исторический обзор. Документальное кино страны. Творчество И. Бергмана. Субъективный идеализм его философской платформы. Влияние на его работы идей Кьеркегора. («Земляничная поляна»).

«Новое шведское кино». Творчество Б. Видерберга. В. Шеман и идея сексуального раскрепощения («Я любопытна»).

Работы Я. Троэля.

Новое поколение шведских режиссеров. Работы К. Улофсона, М. Арен. Экспансия Голливуда. Перспективы развития.

ДАНИЯ. Краткий исторический очерк. Творчество Л. Фон Триера («Танцующая в темноте», «Догвилль»).

Киноискусство стран Южной Европы. Краткий обзор кинематографий Греции, Португалии.

ИСПАНИЯ. Краткий исторический обзор. (первый кинопоказ - 1896 г). Низкий художественный уровень 20-х годов. Лучший актер – Ф Рей.

Творческий путь Л. Бунюэля.

Приход к власти фашистской диктатуры. Увлечение мистикой.

50-е годы: влияние неореализма. Творчество Х.А. Бардема И Л. Берланги («Палач», «Смерть велосипедиста»).

Работы «независимых». Рост выпуска фильмов. «Молодое испанское кино.». Творчество К. Сауры. («Охота»).

Усиление цензурного гнета в 70-е годы. Отъезд из страны ряда кинематографистов.

Отмена цензуры (1977 г). «Политическое» кино. («Семь дней в январе»). Поиски новых выразительных средств. Работа К. Сайры «Кармен».

Новые имена: В.П. Альмодовар, В. Аранда («Кика», «Высокие каблуки»). Ведущие актеры: А. Бандерас, В. Абриль.

Влияние европейского кино.

Тема 9. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых. Относительная либерализация в области духовной жизни. Увеличение кинопроизводства. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кино и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съемки с целью углубленного художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в киноискусстве. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм. Влияние на развитие киноискусства 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кино, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев.

Рост производства фильмов. Приход в кино новой генерации молодых кинематографистов.

Яркие дебюты Г. Чухрая, С. Бондарчука, А. Алова и В. Наумова, Л. Кулиджанова и Я. Сегеля, М. Хуциева и Ф. Миронера, В. Ордынского, С. Ростоцкого, М. Швейцера, А. Тарковского, Л. Шепитко, В. Шукшина, А. Митты, А. Салтыкова, Г. Данелия, Э. Климова, Л. Гайдая, С. Параджанова, А. Михалкова-Кончаловского, О. Иоселиани, Т. Абуладзе, Г. Панфилова, К. Муратовой, А. Аскольдова и др.

Аспекты новизны в фильмах Вс. Пудовкина, Ю. Райзмана, М. Калатозова, С. Герасимова, И. Хейфица.

Новаторство фильмов М. Ромма.

Приближение к жизни, стремление исследования её с большой степенью подробности и конфликтности вызывали необходимость создания новых сценарных конструкций.

Молодые кинодраматурги, писатели, театральные драматурги внесли значительный вклад в развитие новых способов сюжетосложения: В. Ежов, В. Розов, И. Ольшанский, Е. Габрилович, С. Антонов, Е. Григорьев, О. Агишев, В. Тендряков, Б. Метальников, Д.

Храбровицкий, Г. Шпаликов, А. Гребнев, Н. Рязанцева, Н. Фигуровский, Л. Зорин, Э. Брагинский и др.

Тема 10. Кино стран Восточной Европы. Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран Восточной Европы в период Перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.

БОЛГАРИЯ Краткий исторический очерк развития болгарского кино до 1945 года. Возникновение НРБ. Национализация кинопроизводства. Творчество Н. Корабова, Работы Р. Вылчанова. Болгарская мультипликация (Т. Динов, Д. Донев.). Фильмы И. Терзиева, Б. Шаралиева. . Новый путь болгарского кино: поиски и дерзания. Творчество И. Грыбчевой.

ВЕНГРИЯ. Анализ экономического и политического положения Венгрии до 1945 года. Первый фильм «День и утро» (1912). Успех бытовых комедий с Франческой Гааль. («Петер»).

Провозглашение ВНР (1946.). Национализация кинопромышленности Творчество З. Фабри. Последствия событий 1956 года Фильмы режиссеров П. Гаала, М. Месарош, М. Янчо. Особенности творчества И. Сабо. («Мефистофель»).

Венгерское кино на современном этапе. Творчество Ф. Андраша, И. Энеди.

ПОЛЬША. Краткий исторический обзор истории польского кино до 1945 года. Экранизации произведений польских писателей. Комедии с участием А. Дымши. Деятельность группы «Старт». Национализация кинопромышленности (1946). Тема антифашистского сопротивления в польском кино. Творчество А. Вайды («Пепел и алмаз»). Работы Е. Кавалеровича, А. Мунка, К. Куца. Перестройка польского кинематографа. Творчество Ф. Фалька, Ю. Махульского, К. Кеслевского, К. Занусси и др. Перспективы развития.

РУМЫНИЯ. Краткий исторический очерк истории кино Румынии до 1945 г. Национализация кинопромышленности в 1948 году. Творчество режиссеров Л. Чеулея и Ф. Мунтяну. . Мультипликационные фильмы И. Попеску-Гопо. Основные жанры: исторические фильмы, комедии и музыкальные ленты. Румынское кино на современном этапе. Творчество М. Константинеску и Н. Мэрджиняну. Перспективы развития.

ЧЕХИЯ и СЛОВАКИЯ. Чехия и Словакия в составе Австро-Венгерской монархии. Начало чешского производства. Творчество А. Фенца.

Образование ЧССР (1945). Национализация кинопроизводства. Творчество режиссеров О. Вавры, Я. Кадара, И. Крейчика. Развитие кукольного и рисованного фильма (И. Трнка, К. Земан). Творчество М. Формана.

Критические работы К. Кахини, Ш. Унгера. Творчество В. Хитиловой. Разделение страны на Чехию и Словакии. Временные трудности кинопроизводства. Работы режиссеров З. Трошке, З. Зеленки.

ЮГОСЛАВИЯ. Краткий исторический очерк развития кино. Особенности политического устройства. Творчество Э. Кустурицы.

Место кинематографа стран Восточной Европы в мировом кинопроцессе.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ **«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»**

Данная программа призвана познакомить будущих специалистов кино и телевидения с процессом реализации аудиовизуального произведения в созворчестве с художником-постановщиком; и дать понимание того, что творческо-производственная деятельность каждого из них – производная замысла режиссера-постановщика.

Цели и задачи дисциплины

Цель курса - помочь в создании творческого содружества, конструктивной и плодотворной совместной творческо-производственной деятельности участников съемочного коллектива и кинорежиссера-постановщика в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы каждого.

Задача курса - познакомить будущих специалистов кино и телевидения со спецификой работы художника-постановщика как одного из создателей фильма, раскрыть своеобразие творческого мышления художника-постановщика как автора изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла в аудиовизуальное произведение.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы

Объем курса – **16** часов обязательных аудиторных занятий, включающих лекционный цикл и семинары.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

основы мастерства художника фильма как автора изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения; основные функции и выразительные средства художника-декоратора, художника по костюмам, художника-гримера;

уметь:

хорошо понимать методы анализа концепции и стилистики художественного видения создания аудиовизуального произведения;
осуществлять выбор мест натурных съемок; контролировать организацию предкамерного пространства;
всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного решения художника;
обеспечить принятие единственно верных производственных решений направленных на создание высококультурного кино- и телепроизведения;

владеть:

умением контролировать реализацию концепции художника – постановщика, анализировать и оценивать ее положительные и отрицательные стороны; навыками принятия единственно верных решений для создания высококультурных аудиовизуальных произведений.

Тематическое содержание лекционного курса

Тема 1. Художник- постановщик на пути к профессии

Для чего нужен художник в кино. Исторический путь от эскиза до фильма. Работа художника с режиссером , продюсером и другими цехами.

Тема 2. Экспликация к фильму

Экспликация - решение цветовой драматургии фильма. Как разбирать сценарий художнику, режиссеру и оператору. Как делать фор - эскизы к сценарию. Раскадровка.

Тема 3. Аналитический просмотр эскизов мастеров

Русская и зарубежная классика. Фантастика, сказки, фэнтези. Современная отечественная и зарубежная проза.

Размеры эскизов , колорит , эпоха , фактура , манера исполнения. Референты.

Тема 4. Макет

Художники комбинированных съёмок в современном кинематографе. Динамические и игровые макеты. Хромакей и 3D изображение.Бутафория, реквизит и «ювелирка» для кино.

Тема 5. Строительство декораций

Натурные декорации и достройка на натуре. Декорации в павильонах. Декорирование объектов. Строительство сложных механических объектов и декораций.

Семинары и тематические просмотры

Семинары предполагают обсуждение прослушанных тем лекционного цикла и являются проверочным звеном для слушателей курсов в усвоении знаний по дисциплине.

Кроме того, на семинарских занятиях происходит просмотр и анализ эскизов художников-постановщиков фильмов, а также фильмов или их фрагментов, отобранных педагогом в соответствии с читаемым материалом и учитывающих как специфику каждой учебной темы, так и особенности мирового кинорынка.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАСТЕРСТВО ВТОРОГО РЕЖИССЕРА»

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – воспитание и профессиональная подготовка вторых режиссеров, способных к практическому воплощению режиссерского замысла в законченное экранное произведение; подготовка к конструктивной и плодотворной совместной творческо-производственной деятельности режиссера в составе творческой группы в процессе создания кино- и телепродукта на основе ясного понимания особенностей целей и задач творческой работы каждого в съемочном коллективе.

Задача дисциплины – подготовка режиссеров, работающих в игровом кинематографе, осуществляющих в соответствии с концепцией и на основе проекта аудиовизуального произведения создание аудиовизуальных произведений различных жанров, используя технические и технологические средства современного аудиовизуального производства.

Требования к результатам освоения программы

Результаты освоения ДОП ПП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

основные этапы реализации режиссерского замысла;
особенности организации производственного процесса создания игровых фильмов;
комплексы выполняемых работ на всех технологических периодах производства фильма;
технические и технологические связи съемочной группы с обслуживающими ее подразделениями производственно-технической базы;
организацию взаимодействия между подразделениями съемочной группы;
функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала;
организационно-управленческие формы и методы, обеспечивающие благоприятные условия для творческого и производственного процессов и создания фильма на высоком художественном и профессиональном уровне.

уметь:

осуществлять экспертную оценку и систематизацию производственно-экономических параметров киносценария и режиссерского сценария;
определять постановочную сложность фильма и его сметную стоимость;
разрабатывать и оптимизировать технологическую тактику фильмопроизводства;
формировать исполнительский коллектив подразделения съемочной группы;
обеспечивать творческий и производственный процессы необходимым техническим и технологическим оборудованием;
осуществлять контроль рационального использования финансовых и материальных ресурсов и выполнения производственного плана;

владеть:

умением оценивать и принимать готовый аудиовизуальный продукт;
формами и методами управления творческо-производственным процессом.

Организация образовательного процесса

Лекционные занятия – 72 часов

Теоретические занятия представляют собой лекционный цикл, знакомящий слушателей с содержанием основных разделов курса, сопровождается иллюстративными просмотрами фрагментов фильмов и анализом определенных аспектов структуры

аудиовизуального произведения. Читается в аудитории, оснащенной плазменной панелью с возможностью управления видеопоказом с места преподавателя.

Практические занятия и семинары – 160 часов

Работа педагога со слушателями в период практических занятий проходит в течение всего курса обучения

На **практических занятиях** производится разбор письменных и съемочных упражнений и работ по различным темам лекционного цикла, выполняемых слушателями по заданию педагога.

Семинары проводятся как в форме просмотров и обсуждения фрагментов фильмов по рассматриваемой теме, так и в форме встреч, мастер-классов с продюсерами, кинорежиссерами, сценаристами, литераторами и иными представителями творческих профессий

Перечень практических упражнений и заданий.

Индивидуальные занятия – 16 часа

Индивидуальные занятия включают в себя консультации по выполнению практических работ по заданию педагога, а также консультации по выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы обучающегося, позволяющие раскрыть личность каждого слушателя и помогающие проявиться его творческому своеобразию.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«КИНОДРАМАТУРГИЯ»

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – ознакомить слушателей с мировым опытом кинодраматургии, дать им представление о различных моделях киносценария и научить анализировать его структуру.

Задача дисциплины – подготовка высокопрофессиональных современных специалистов в области кинематографа и телевидения, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий:

- осуществлять творческо-производственную деятельность по созданию аудиовизуальных произведений, аккумулирующих в художественной форме социально и лично значимый опыт познания мира;
- системно изучить художественные приемы создания произведения драматургии;
- выполнять художественно-критическую деятельность в области кинодраматургии;
- сохранять и развивать, транслировать и популяризировать в контексте своей профессиональной деятельности лучшие традиции отечественного и зарубежного кинематографа.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы:

Обязательных учебных занятий – **49 часов**, включающих в себя все виды аудиторной работы: лекции, практические занятия, семинары, индивидуальные занятия и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

В результате освоения программы обучающийся должен:

- знать:** особенности современного искусства и его технологии, законы драматургии, логику их функционирования, специфику произведения драматургии как особого вида литературного произведения, технологию создания драматургического произведения;
- уметь:** анализировать произведение драматургии; аргументировать свою точку зрения на произведения драматургии;
- владеть:** навыками научного и критического анализа произведения драматургии; пониманием глубинных взаимосвязей теории и практики в области драматургии.

Тематическое содержание лекционного курса

Тема 1. Киноискусство и кинодраматургия. Своеобразие киноискусства и роль кинодраматургии. Кинодраматургия – новая область литературы, «литературы для кино». Сюжетная организация аудиовизуального произведения. Понятие сюжетного и несюжетного текста. Произведение драматургии как модель становления новой реальности.

Тема 2. Характеристика современного сценария. Сценарий – основа фильма. Произведение драматургии как художественная модель мира. Эмоциональный строй киносценария. Понятие модуса художественности. Основные этапы формирования сценария, варианты. Виды сценарной записи. Ремарка. Диалог. Закадровый текст.

Тема 3. Тема, идея, материал, авторский замысел сценария. Художественный конфликт как источник сюжетной динамики. Строение сюжета. Драматическое событие и драматическая ситуация. Определение сюжета. Понятие сюжетной схемы. Четыре цикла Борхеса. Некоторые устойчивые сюжетные схемы. Циклическое время в сюжете фильма. Тема произведения драматургии. Идея фильма как динамическое понятие.

Тема 4. Образ человека, характер в сценарии. Герой в сюжете произведения драматургии. Цель и желание героя. Фабула фильма. Лог лайн.

Тема 5. Композиция и сюжет сценария. Драматический конфликт. Этапы развития конфликта. Завязка, развитие, кульминация и развязка конфликта. Трехактная структура произведения драматургии. Сюжет и фабула. Понятие сюжетной схемы. Четыре цикла Борхеса. Некоторые устойчивые сюжетные схемы. Циклическое время в сюжете фильма. Композиция фильма. Проблемы композиции. Элементы композиции. Сцена и эпизод. Понятие сцены и эпизода. Драматургия эпизода фильма. Виды сценарной записи. Ремарка. Основные этапы формирования сценария, варианты.

Тема 6. Жанры в кино. Жанровые системы современного кинематографа. Канонические

жанры в кинематографе. Кинокомедия как кинематографический жанр: герой кинокомедии; конфликт кинокомедии; мир кинокомедии - эрос и танатос. Мелодрама как кинематографический жанр: герой, антагонист; особенности конфликта.

Тема 7. Проблемы экранизации. Экранизация литературного произведения. Повествование. Историческая реальность в сюжете фильма. Исторический фильм. Байопик.

Тема 8. Особенности работы драматурга над сериалами. Драматургия телевизионного сериала: приемы и особенности сюжетосложения. Композиция игрового телесериала и его отдельных частей (серий). Технология создания телевизионного сериала. «Мыльная опера» как сугубо телевизионный феномен. Полижанровость «мыльной оперы».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МОНТАЖ»

Цели и задачи дисциплины

Цель курса – развитие у слушателей, монтажного мышления, фантазии, воображения и, как следствие - вкуса к поиску вариативности монтажных решений; практическое освоение основными правилами и законами монтажа, приобретение профессиональных навыков работы в кино- и видеомонтажной.

Задача курса – овладение каждым слушателем искусства монтажа и открытие его возможностей в ходе выполнения практических самостоятельных работ, а также осмысление обучающимися теоретических работ практиков кинематографа – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, М. Ромма, А. Тарковского и др.

В результате освоения программы обучающийся должен:

уметь:

- создавать монтажный проект
- создавать раскадровку сцен
- делать выборку кадров из материала, оценивать качество отснятого материала
- перегонять материал с носителей информации
- выбирать режимы записи медиа информации
- подать съемочный материал не нарушая авторские права, используя в своей работе хроникально-документальный материал, музыкальные, литературные и живописные произведения.

знать:

- осознавать монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое, идеально-художественное целое – фильм;
- как систему специфической выразительности экраных средств, создающих кинематографическую образность, как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров;
- монтаж межкадровый и внутrikадровый, мизанкадр;
- эволюцию монтажных форм и стилей;
- основные методы осуществления и проведения монтажа; монтаж и драматургия фильма;
- звуковой монтаж;
- принципы видеомонтажа;

владеть:

- теоретическими и практическими навыками монтажа фильма;
- механизмами создания монтажного ряда;
- приемами и методами монтажа;

Тематическое содержание лекционного цикла

Тема 1. Уникальность и особое значение монтажа в кинематографе и видеопроизводстве. Приемы монтажа.

Монтаж и необычность видения мира в кинематографе и видеопроизводстве. Монтаж – позиция режиссера. Монтажная форма в литературе. Эволюция искусства киномонтажа и видеомонтажа (краткий обзор).

Приемы монтажа. *Последовательный монтаж*: последовательный рассказ пластическими образами; мышление человека, как прообраз монтажа. *Параллельный монтаж*: примеры рассказов из литературы. *Ассоциативный монтаж*: приём

воспоминания, предвидения; приём сравнения; основа приёмов в литературе. **Тематический монтаж:** тема - как главное связующее звено всей истории; подбор пластических образов; работа каждого образа на главную тему экранного произведения. **Аналитический монтаж:** монтажная последовательность крупных планов для показа целого; нужная последовательность кадров для создания общего образа; вывод, который делает зрителя. **Монтаж по мысли:** контекст экранного рассказа из пластических образов и закадрового текста; сложность исполнения реконструкций. **Ритмический монтаж:** определение ритма; значение ритма в монтаже; монтажный ритм; внутрикадровый ритм. **Клиповый монтаж:** субъективная камера. **Поэтический монтаж:** поэтический склад изложения мыслей чувств экранными образами. **Вертикальный монтаж:** приёмы монтажа С.М.Эйзенштейна; его вклад в мировой кинематограф.

Формирование компетенций: ОПК-5; ОПК-6

Тема 2. Понятие кинокадра. Поликадр. Внутрикадровый монтаж. Виды монтажа.

Крупности планов. Крупность плана и драматургия фильма, его смысловое и пластическое решение. Монтажность и немонтажность кадров. Длительность кадра, от чего она зависит. Кадры фронтальные и диагональные. Монтажная фраза, сцена, эпизод. Монтаж и склейка. Монтажная форма фильма. Простейшие правила монтажа изображения. Начало и конец кадра, монтажной фразы, эпизода, фильма. Множественная композиция. Управление Центром внимания. Мизансцена. Внутрикадровое движение.

Склейка. Склейка-столкновение. Склейка мягкая. Сцепление монтажных фраз, кусков. Связь между кусками: формальная внешняя, смысловая, звуковая, связь психологическая.

Формирование компетенций: ОПК-5; ПКО-2; ПКО-3

Тема 3. Монтажные стыки кадров. Перебивка.

Монтажные стыки эпизодов. Монтажные стыки сцен. Ход времени на стыке кадров. Условность их в кино. Управление временем. Создание собственного экранного пространства. Развитие истории во времени. Режиссер и временной поток. Реальное время. Замедленное и ускоренное время. Рапидное движение и ускоренное. Линейная последовательность времени. Ретроспекция как неотъемлемая часть настоящего времени фильма. Смешение настоящего и прошедшего времени в одном кадре, в одном эпизоде, в одной сцене. Концентрация пространства. Увеличение и уменьшение пространства.

Перебивка: перекрытие разрыва естественного хода времени; смысловая перебивка; выбор кадров для перебивки.

Формирование компетенций: ОПК-5; ПКО-2; ПКО-3

Тема 4. Звук.

Изменения, привнесенные звуком в кинематограф, в его зрительный ряд. Синхронный звук. Нереалистический звук. Звуковые ассоциации. Звуковой образ героя. Звуковой контропункт. Вертикальный монтаж. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма. Шумы природные. Шумы-имитация. Тональность шумов. Образ и драматургия шумов.

Формирование компетенций: ОПК-5; ОПК-6; ПКО-2; ПКО-3

Тема 5. Основы нелинейного монтажа.

Знакомство с цифровыми форматами. Оцифровка изображений. Понятие медиафайла. Качество компьютерных изображений. Звуковые медиафайлы. Принципы

видеомонтажа. Навигация по таймлини. Работа со звуком. Создание титров. Преобразование форматов видеоизображения. Обработка видео, фильтры, эффекты. Планирование работ. Черновой и чистовой монтаж. Способы экономии времени при получении конечного результата монтажа. Запись результатов монтажа на носитель. Качество записи. Оформление материала для эфира. Технические параметры.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»

Данная программа призвана познакомить будущих специалистов кино и телевидения с процессом реализации аудиовизуального произведения в сотворчестве с художником-постановщиком; и дать понимание того, что творческо-производственная деятельность каждого из них – производная замысла режиссера-постановщика.

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса - помочь в создании творческого содружества, конструктивной и плодотворной совместной творческо-производственной деятельности участников съемочного коллектива и кинорежиссера-постановщика в процессе создания фильма, на основе ясного понимания особенностей, целей и задач творческой работы каждого.

Задача курса - познакомить будущих специалистов кино и телевидения со спецификой работы художника-постановщика как одного из создателей фильма, раскрыть своеобразие творческого мышления художника-постановщика как автора изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла в аудиовизуальное произведение.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

основы мастерства художника фильма как автора изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения; основные функции и выразительные средства художника-декоратора, художника по костюмам, художника-гримера;

уметь:

хорошо понимать методы анализа концепции и стилистики художественного видения создания аудиовизуального произведения; осуществлять выбор мест натурных съемок; контролировать организацию предкамерного пространства; всесторонне оценивать положительные и отрицательные стороны того или иного решения художника; обеспечить принятие единственно верных производственных решений направленных на создание высококультурного кино- и телепроизведения;

владеть:

умением контролировать реализацию концепции художника – постановщика, анализировать и оценивать ее положительные и отрицательные стороны; навыками принятия единственно верных решений для создания высококультурных аудиовизуальных произведений.

Данный курс является теоретическим и предполагает активную работу слушателей по изучению основ мастерства художника фильма как области профессиональной и творческой деятельности и его роли в создании аудиовизуального произведения.

Теоретические занятия представляют собой:

- лекционный цикл, знакомящий слушателей с содержанием основных разделов курса и сопровождаются иллюстративными просмотрами фрагментов фильмов на видеоносителе. Выбор фильмов основан на классике отечественного и зарубежного кино, на современных отечественных и зарубежных кино-, теле- и видеопроизведениях;

- семинарские занятия посвящены разбору и обсуждению просмотренных по заданию педагога фильмов и анализу определенных аспектов реализации замысла художника-постановщика.

Тематическое содержание лекционного курса

Тема 1. Художник- постановщик на пути к профессии

Для чего нужен художник в кино. Исторический путь от эскиза до фильма. Работа художника с режиссером , продюсером и другими цехами.

Тема 2. Экспликация к фильму

Экспликация - решение цветовой драматургии фильма. Как разбирать сценарий художнику, режиссеру и оператору. Как делать фор - эскизы к сценарию. Раскадровка.

Тема 3. Аналитический просмотр эскизов мастеров

Русская и зарубежная классика. Фантастика, сказки, фэнтази. Современная отечественная и зарубежная проза.

Размеры эскизов , колорит , эпоха , фактура , манера исполнения. Референты.

Тема 4. Макет

Художники комбинированных съемок в современном кинематографе. Динамические и игровые макеты. Хромакей и 3D изображение.Бутафория, реквизит и «ювелирка» для кино.

Тема 5. Строительство декораций

Натурные декорации и достройка на натуре. Декорации в павильонах. Декорирование объектов. Строительство сложных механических объектов и декораций.

3.2.3. Семинары и тематические просмотры

Семинары предполагают обсуждение прослушанных тем лекционного цикла и являются проверочным звеном для слушателей курсов в усвоении знаний по дисциплине.

Кроме того, на семинарских занятиях происходит просмотр и анализ эскизов художников-постановщиков фильмов, а также фильмов или их фрагментов, отобранных педагогом в соответствии с читаемым материалом и учитывающих как специфику каждой учебной темы, так и особенности мирового кинорынка.