

ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ

Составлен в соответствии с
государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по
направлению Режиссура кино и
телевидения

Институт: Медиа, Рекламы и Кино
Название института

Кафедра: Режиссура
Название кафедры

Автор(ы): доцент Багдасарян Э.Э.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина: **Б1.О.13 Режиссура игрового и неигрового
фильма**

Специальность: **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссура игрового кино и телефильма**

1. Паспорт дисциплины:

Индекс дисциплины: Б1.О.13

Наименование и код специальности подготовки 55.05.01-«Режиссура кино и телевидения» Год обучения: 5

Форма обучения: очная

Семестр: 5,6,7

Общее кол-во ч. на дисциплину 612

Аудиторное количество на дисциплину 288, из них лекции – 72 ч,

Практические занятия 216 ч. самостоятельная работа 207

Процесс обучения проводится 2 умя блоками

Первый блок:

2. Аннотация

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.

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”, “Основы кинодраматургии и изобразительного решения фильма”, “Основы звукового решения фильма”, “Сценарное мастерство” и т.д.

3. Содержание

3.1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса- формирование представления о профессиональных умениях, знаниях и навыках кинорежиссера для работы на любом проекте.

Задачи курса-

ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

дать студенту как можно более полное понимание как осуществляется работа над фильмом, как взаимодействовать актерами и другими членами съемочной группы. Дать представление о теоретических и практических основах режиссуры кинофильма.

3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной дисциплины)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов компетенций:

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях (ОК-10).
- способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-2);
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой деятельности (ПК-3);
- способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5).

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:

3.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах)
Трудоемкость дисциплины в академических часах – 612; Кредиты – 17; Форма контроля экзамен, экзамен, экзамен.

4. Содержание разделов и тем дисциплины

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 литературы. Особенности 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

ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

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

режиссера кино. Место режиссера в кинопроизводстве.

Сходство и различие театральной и кинорежиссуры. Постановочная работа режиссера. Литературный и постановочный сценарий; режиссерская экспликация.

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

Профессиональная этика режиссера.

Тема 4. Основы композиции

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

Создание визуального образа. Как передать идею пластически. Предметы и детали кино, их роль.

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-неустойчивая). Значение цвета в композиции.

Режиссерское решение пространства. Анимированный предмет (теория Луи Деллюка на примере фильма «Сталкер»). Определение типа композиции по картинкам и кадрам из фильмов.

Съемка.

Тема 5. Создание истории. Драматургия

Работа режиссера кино с драматургом. Поиск истории для фильма. Где искать историю. Работа с идеей. Как сформулировать идею фильма. Создание лог-лайн истории.

Фабула и сюжет. Линии героев во времени. Виды драматургической композиции фильма. Жанры 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, с

обытие и др.

Основной закон актерского искусства.

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

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

Роль актера и режиссера в киноискусстве, их сотрудничество в творческом процессе. Кинорежиссер и актер: 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)

Подборкоманды,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 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. План и крупности. Приемы монтажа (аналитический, параллельный, ассоциативный, рефрен, перекрестный).

Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельных снятых кадров в единое, идейно-художественно целостное произведение; 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 хроник с съёмочным материалом, снятым по принципам художественного кино.

Монтаж драматургия кинофильма. Принципы видеомонтажа.

Тема 8. Основы операторского мастерства.

Основные принципы и правила «монтажной» съёмки.

Настройки экспозиции. Диафрагма и выдержка - как ориентироваться

Баланс белого и цветовая температура (например pdslr-камер). Установка ручного баланса белого.

Установка цветовой температуры.

Движение камеры. Наезд, отезд, панорама. Виды панорамы. Глубина резкости. Виды объективов. Как делать «размытый» фон. Работа с ручным фокусом при съёмке статичного объекта. Работа с фокусом при съёмке движущегося объекта.

Съёмка рук. Системы стабилизации.

Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма. Съёмочно-постановочная работа над павильонными объектами фильма. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма. Съёмочно-

постановочная работа над натурными объектами фильма.

Особенности съёмочно-постановочной работы над фильмами некоторых жанров.

Тема 9. Понятие о постановке света.

Свет как выразительное средство режиссуры. Характер света (мягкий - жесткий, светотеневой - светотональный, плоский - объёмный).

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

Основные схемы постановки света. Види характер освещения. Виды осветительных приборов и аксессуаров.

Работа с светом в павильоне. Архитектоника киноосвещения.

Светотональная характеристика места, времени обстановки действия. Работа с цветом в интерьерах.

Тема 10. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма

Кинокадр - съемочная, постановочная и монтажная единица фильма. Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции эпизодов кинофильма.

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

Тема 11. Понятие озвучивания фильма.

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

Музыка в системе художественной выразительности экранного творчества. Звукорительный экранный образ; способы сочетания 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 режиссером: изобразительная экспликация; эскизы декораций; раскадровка; выбор мест натурных съемок 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 для главных персонажей с учётом особенностей кройки исторического и национального костюма; дополнение к костюму - работа художника; подбор костюмов для персонажей «второго плана».

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

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- аудитории для занятий;
- учебники и учебные пособия;
- электронная библиотека курса;
- ссылка на интернет-ресурсы:

5. Теоретический блок

5.1. Материалы по теоретической части курса Учебник(и)

Обязательная:

1. Ершов, П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища: монография / П. М. Ершов. - М.: Мир искусства, 2010. - 408 с.
2. Менакер, Л. И. В кадре-актер.: Учеб. пособие для студентов, обучающихся в режиссурегрового кино. / Л. Менакер. - СПб.: РИО СПбГУКиТ, 2009. - 18 с.
3. Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куртисаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому...: сборник / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСТ: Зебра Е; Владимир: ВКТ, 2010. - 480 с.
4. Современные процессы в экранном искусстве: учеб.-метод. пособ. 4.1. Спец. эффекты в экр. ис-вах / С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев.; сост. С. В. Хлыстунова; ред.: А. Л. Казин, Н. Н. Калинина. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 65 с.

Дополнительная:

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. - 81 с. (1 часть), 157 с. (2 часть).
2. История отечественного кино. Учебник для вузов / Отв. ред. Л. М. Будяк. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с.
3. Лопушанский, К. С. Режиссура игрового кино: метод. пособие для студентов факультета экранного искусства / 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. Кинов период войны. 1939-1945 гг. / Ж. Садуль. - М.: Искусство, 1958-1963. - 3500 с.
5. Таратута, Е. Е. Философия виртуальной реальности. // Е. Таратута. - СПб.: Изд-во СПб гос. ун-та, 2007. - 148 с.
6. Ширман. Р. Н. Алхимия режиссуры мастер-класс / Р. Н. Ширман. - Киев: Телерадиокурьер, 2008. - 448 с. : 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. - 320 с.
9. Соколов, А. Г. Природа экранного творчества : психологические закономерности. / А. Соколов. - М.: ЧеРо, 2007. - 268 с. : илл.

6. Практический блок

6.1. Планы практических семинарских занятий

Практическое занятие 1

Тема №1.

Примеры визуальных метафор 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 понятно, что за человек). Съёмка 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, как мидрама тургическими 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.

сы.

Работа с актером. Постановка задачи.

Художественное решение эпизода из сценария и пьесы.

Практическое занятие 7

Тема №7

Определение крупностей.

ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

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 наезд.

Придумать и снять историю на отезд.

Практическое занятие 9

Тема №9 Съемка

диалога.

Съемка этюда на монтаж по фазе движения.

Съемка этюда на монтаж по направлению движения (этюда «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 отездом. П

рактика «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 выданым 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

7. Материалы по оценке контролю знаний

7.1. Перечень экзаменационных вопросов

1. Метафора, символы образ в кинематографе.
2. Деталь. Композиция кадра.
3. Изобразительный конфликт: способы создания, работы 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 с сценаристом.
9. Внутрикадровый монтаж.
10. Съёмка диалога: режиссерское решение.
11. Настройка экспозиции. "Живая камера". Виды панорамы.
12. Композиция. Классические схемы постановки света. Практика постановки света.

8. Методический блок

8.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 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.

8.2. Методические рекомендации для студентов

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 144 ч. 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,

- подготовку к зачету.

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников. При самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы.

Второй блок:

1. Аннотация

Дисциплина «Режиссура 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 специфика работы режиссера. Образ в документальном кино. Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дисциплинами как « Основы кинодраматургии», « Основы звукового решения фильма» и « Основы изобразительного решения фильма», «Сценарное мастерство» и т.д.

2. Содержание

2.1. Цели задачи дисциплины

Цель курса-

познакомить студентов с основными этапами и историческими периодами неигрового кино от первых киносеансов в России до наших дней, основными проблемами формирования художественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми направлениями.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:

- Ознакомить студентов с особенностями развития неигрового кинематографа, эволюцией идеологических установок и тех задач, которые ставились перед кинематографами.
- Обратив внимание студентов на два периода эпохи «немого» кино, دورهволюционного и послереволюционного.
- Показать преемственность нравственных исканий лучших русских кинематографов دورهволюционного и послереволюционного кино
- Заострить внимание студентов на «золотом» периоде неигрового кино 20-х годов.
- Показать влияние на эстетику неигрового кино новых изобретаемых технических средств (звук, оптика, цвет и др.)

- Акцентировать внимание студентов на узловых моментах истории и игрового кино, выявить их взаимосвязь с историческими этапами развития страны.
- Познакомить студентов творческими биографиями выдающихся кинематографистов, с их поисками и находками.
- Необходимо особо внушить студентам мысль о том, что просмотренные фильмы истории и игрового кино – не музейные реликвии, а источник постижения профессии.

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной дисциплины)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов компетенций:

- способностью приобретать большую степень самостоятельности новых знаний, творческий опыт, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-1);
- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-3);
- способностью использовать знания основных направлений и этапов развития кинематографа и телевидения (ОК-8);
- способностью применять для воплощения творческих замыслов знания об основных теориях кино и телевидения, закономерностей развития искусства, специфику выразительных средств различных видов искусства (ОК-9);
- способностью осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных наук, философскими, эстетическими, религиозными и идеями конкретного исторического периода (ОК-11);
- способностью выработать личную позицию и отношение к современным поискам в кинематографе, в области развития телевидения и других видов искусства (ОК-12);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-7);
- способностью и готовностью демонстрировать способность к осмыслению, анализу и критической оценке идей, обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПСК-2-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- ключевые фигуры неигрового кино, быть знакомыми с творчеством и эстетическими мнением; устремлениями;
- периодизацию истории неигрового кино и знать общие характерные черты каждого периода;
- теоретическую часть курса и подтвердить свои знания на семинарах, на контрольных занятиях, в написанных рефератах;

уметь:

- анализировать просматриваемые фильмы.

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) Трудоемкость дисциплины в академических часах 612; Кредиты – 17; Форма контроля – экзамен, экзамен, экзамен

Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудиоаппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).
- компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и микрофоном

3. Теоретический блок

3.1. Учебник(и)ос

новная литература:

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. Наруже 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.

ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

16. Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет кино. М.: 1975.
17. О Тарковском. Сб. (составитель М. Тарковская). М.: 1989.
18. Пудовкин В. 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. Теплиц Е. История киноискусства в 5 томах. М.: 1968-1974.
25. Шуб Э. Жизнь моя - кинематограф. М.: 1971.
26. Эйзенштейн С. Собрание сочинений в 6-ти томах. М.: 1963-1971.
27. Юрнев Р. Эйзенштейн. М.: 1962.
28. Юрнев Р. Смешно на экране. М.: 1964.
29. Юрнев Р. Краткая история мирового кино. М.: 1983.
30. Юткевич С. Собрание сочинений в 3-х томах. М.: 1990.

интернет-ресурсы

<http://cinema.mosfilm.ru/h>

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

4. Материалы по оценке знаний

4.1. Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

1. Становление кино как вида искусства.
2. Документальное кино годы Великой Отечественной войны
3. Визуальный «язык» кино.
4. Фильмы для детей и юношества
5. Фильмы современности
6. Историко-биографические фильмы
7. Историко-революционная тема
8. Наследие национальной культуры на экране
9. Современность современника на экране
10. Историзм как характерная особенность современного экранного мышления
11. Фотография и кинообраз

4.2. Перечень зачетных вопросов

1. Начальные этапы развития российского и армянского документального кино. Первые киносеансы и самостоятельные документальные съёмки.
2. Наиболее известные документалисты и их творчество
3. Российский и армянский кинематограф 90-х годов.
4. Телефильм как новая форма киноэкранной культуры. Проблемы выразительной экранной формы телефильма.
5. Последние значительные работы 2000-х годов в документальном кино.

6. Методический блок

6.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики

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.

6.2. Методические рекомендации для студентов

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 207 ч. 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,
- подготовку к зачету.

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников. При самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы.

Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы темы дисциплины	Всего (ак.ч.)	Лекции (ак.ч.)	Практ. занятия (ак.ч.)	Семинары (ак.ч.)	Лабор. (ак.ч.)	Другие виды занятий (ак.ч.)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7
Тема 1. Понятие экранных искусств.		3	8			
Тема 2. Психология восприятия кино		3	8			
Тема 3. Режиссура игрового кинофильма		3	9			
Тема 4. Основы композиции		3	9			
Тема 5. Создание истории. Драматургия		3	9			
Тема 6. Работа режиссера с актером		3	8			

ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

Тема 7. Основы теории и практики		3	10			
Тема 8. Основы операторского мастерства.		3	8			
Тема 9. Понятие о постановке света.		2	8			
Тема 10. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма		3	10			
Тема 11. Понятие о звуковом решении фильма		3	8			
Тема 12. Понятие о мастерстве художника фильма		2	8			
Разделы темы дисциплины	Всего (ак.ч.)	Лекции (ак.ч.)	Практ. занятия (ак.ч.)	Семинары (ак.ч.)	Лабор. (ак.ч.)	Другие виды занятий (ак.ч.)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7
Введение: возникновение и развитие документального кино.		3	8			
Раздел 1. Документалистика как часть международной культуры		2	8			
Тема 1. Документальное кино в России и Армении в XX столетии		3	10			
Тема 2. Роберт Флаэрти.		3	10			
Тема 3. Лени Рифеншталь		3	10			
Тема 4. Пол Рота, Джон Грирсони и другие представители		3	8			
Тема 5. Хроника Великой Отечественной Войны, военные кинооператоры.		3	8			
Раздел 2. Режиссура и монтаж документального кино		3	8			
Тема 1. Михаил Ромм		3	10			
Тема 2. Сергей Лозница		3	8			

ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

Тема3.ПётрМостовой.		3	8			
Тема4.АртаваздПелешян		3	8			
Тема5.Мультипликацияидокументальноекино.		3	9			
ИТОГО		72	216			