

**УНИВЕРСИТЕТ «ТУРАН»
ДЕПАРТАМЕНТ МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ**

**Утверждаю
Проректор
по внешним связям, международной аккредитации
и поствузовскому образованию
_____ д.э.н., профессор Тусупова Л.А.**

**Рассмотрено и одобрено
На заседании кафедры «Киноискусство»
Протокол №__ от __ __ 2019 г.**

ПРЕРЕКВИЗИТЫ

по направлению подготовки 7М021 - Искусство

ОП «Режиссура»

программа курсов

Алматы, 2019

Содержание

1.	Пререквизит I – дисциплина «Практическая режиссура» - 2 кредита	3
1.1	Программа курса	3
1.2	Экзаменационные вопросы	4
1.3	Список литературы	4
2	Пререквизит II – дисциплина «Искусство режиссуры» - 5 кредитов	6
2.1	Программа курса	6
2.2	Экзаменационные вопросы	6
2.3	Список литературы	7

1 Пререквизит I – дисциплина «Практическая режиссура» - 2 кредита

1.1 Программа курса

Введение. Определение специфики киноискусства.

Проблемы синтетичности кино. Роль, функции кинорежиссера. Международный опыт режиссуры. Режиссура в рамках независимых студий и небольших продакшнов. Монтаж как способ творческого мышления. Линейный и нелинейный монтаж. Мизансцена и мизанкадр. Композиция. Технологии съемки киноэпюда.

Режиссерский сценарий. Режиссерская экспликация.

Подготовительный период. Этап совместной работы над конкретизацией режиссерского замысла с оператором, художником, композитором. Цветовые, световые решения эпизодов. Выбор натуральных объектов. Интерьеры. Натурные и павильонные декорации. Эскизы декораций и костюмов. Принцип мизансценирования. Работа с композитором. Определение музыкальных тем и характера музыки для фильма в целом. Музыкальная экспликация. Фото-кино- видео пробы на главные роли. Защита постановочного проекта.

Режиссерская экспликация, работа с архивными материалами, работа с оператором, художником, звукорежиссером, продюсером, героями, персонажами и объектами съемок. Определение хронометража дипломного фильма. Эскизы к фильму, фото героев, объектов, персонажей съемок. Перечень необходимых архивных материалов. Техническая составляющая проекта.

Съемочный процесс.

Реализация режиссерского замысла. Съемка фильма. Специфика актерской игры в кино, репетиционный процесс. Дубли. Отсутствие контакта со зрителем. Передача сложного психофизического состояния героев через крупный план. Работа с актерами- эпизодниками, «непрофессионалами», с детьми. Массовые, батальные сцены. Просмотр чернового материала. Отбор дублей.

Черновой монтаж проекта. Съемки на натуре, в павильоне, интерьере. Работа режиссера во время съемок - контроль за игрой актеров и понимание их таланта. Запись синхронных реплик на площадке. Организация материала. Монтаж отснятого материала, тонировочные работы (речевое, шумовое и музыкальное оформление фильма). Перезапись.

Драматургическая роль цвета в кино.

Цветовой контраст. Сочетание цветного и черно-белого изображения в воспоминаниях, при столкновении разных временных категорий, для передачи эмоционального состояния героев.

Технология фильмопроизводства.

Основные этапы производственного процесса работы над фильмом. Литературный сценарий. Режиссерский сценарий. Подготовительный период. Постановочный проект фильма. Съемочный период. Монтажно-тонировочный период.

Технологии съемки короткометражного фильма.

Соотношение изобразительного и звукового решения фильма. Пространственная разработка конфликта. Работа с литературной основой. Драматизация – необходимое условие кинозрелища. Режиссерский замысел и пластические образы. Изобразительные образы.

Продюсерская система в кино и телевидении.

Составляющая творческой стратегии. Творческая идея.

Телевизионная этика. Место и значение ее на ТВ

1.2 Экзаменационные вопросы

1. «Монтаж это приведение фильма и всех его частей к органическому единству»
2. Вербальная и пластическая информация
3. Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра
4. Влияние через поворотные точки и смену мотивов поступков героев на чувственно-эмоциональное восприятие произведения слушателем и зрителем
5. Вокальное и мимическое поведение человека
6. Время крупным планом
7. Выбор природы. Образность и целостность в отборе объектов на натуре
8. Выразительная связная речь (диалоги и монологи), или интонационно-смысловая

Ф УТ 710–20–16. Пререквизиты специальности: программа курса. СМК УТ. Издание первое

- выразительность
9. Изобразительная стилистика «павильонной» кинокартины, принципы построения павильонной декорации и методы съемок
  10. Композиция кадра, освещение, глубинная мизансцена и внутрикадровый монтаж
  11. Композиция, как организующий элемент художественной формы
  12. Критерии целостности в искусстве. Привести примеры
  13. Кубизм, основные художники, и главные концепции этого направления
  14. Литературный сценарий – идейно-художественная основа фильма
  15. Литературный сценарий
  16. Методы реализации пластического замысла режиссера и пластического замысла художника
  17. Мизансцена как одно из выразительных средств киноискусства для выявления режиссерского замысла
  18. Монтаж – основной принцип композиционной организации фильма
  19. Монтаж звукозрительного ряда. Диалог, шумы, музыка
  20. Монтаж или композиционное построение фильма во времени
  21. Монтажная композиция эпизода, монтажность мизансцены
  22. Монтажно-тонировочный период
  23. Общие черты и своеобразие стилистики изображения в жанрах кинокартин: исторических, ретро, фэнтези, фильмов о войне, киносказках. Привести примеры и проанализировать
  24. Организация работы художественного цеха на сложнопостановочном проекте
  25. Освоение съемочной площадки, путем мизансценирования
  26. Отличие кинематографической мизансцены от театральной
  27. Подготовительный период
  28. Понятие мизанкадра. Основные виды мизансцены: монтажная, динамическая, глубинная, комбинированная
  29. Понятие пространства в кино
  30. Понятие ритма в кино. Ритмическое построение фильма
  31. Постановочный проект фильма
  32. Принципы монтажа
  33. Режиссерский замысел и пластические образы
  34. Роль атмосферы и среды в создании экранных образов
  35. Роль и значение экспозиции, завязки, развития, кульминации и развязки
  36. Сюжет и фабула
  37. Сюжет, или предмет изображения фабулярных (эпических и драматических) произведений – события и характеры, раскрывающиеся в этих событиях
  38. Функции монтажа: драматургическая, ритмическая, изобразительная
  39. Характер. Раскрытие характера
  40. Экранные образы

1.3 Список литературы

1. Ангелов А. Практическая режиссура кино. «Deluxe». 2013
  2. Бергман И. В театре и кино. М.Радуга. 1985
  3. Вайсфельд И. О сущности кинодраматургии. М. 1981
  4. Возчиков В. Звучащий мир. Книга о звуковой документалистике. М.Искусство. 1979
  5. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. М.Искусство. 1978
  6. Герасимов С. Воспитание кинорежиссера. М. 1978
  7. Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино. Статьи, интервью. М. Искусство. 1982
  8. Ершов П. Режиссура, как практическая психология. Мир искусства. 2010
  9. Захава Б. Мастерство актера и режиссура. «РАТИ-ГИТИС». 2002
  10. Кокарев И.Е.. Кино как бизнес.- Минск: «Вадемекум», 1991
  11. Кончаловский А. Парабола замысла. М. 1977
  12. Лунгин С. Виденное наяву. — М., «Искусство», 1989
  13. Масленников И. Из личной кинопрактики За стопкой стопк «Амфора». 2010
  14. Митга А. Кино между адом и раем». «Астрель», «ВКТ». 2012
  15. Михалков Н. Территория моей любви. «Эксмо». 2015
  16. Молчанов А. Букварь сценариста. «Эксмо». 2015
- Ф УТ 710–20–16. Пререквизиты специальности: программа курса. СМК УТ. Издание первое

17. Петров А. Диалог о киномузыке. М.Искусство. 1982
18. Пудовкин В. Время крупным планом. Собр. Соч. МЛ. 1987
19. Соколов А.Т. Монтаж: телевидение, кино, видео, Часть 1.1 «А.Г.Дворников». 2000
20. Тарковский А.Лекции по кинорежиссуре. М. 1981
21. Фелонов Л. Проблемы и тенденции современного монтажа. М. 1980
22. Фелонов Л. Современные формы монтажа. М. 1982
23. Фрейлих С. Золотое сечение экрана. М. Искусство. 1976
24. Фрумкин Г.М. Телевизионная режиссура. Введение в профессию. «Академический проект». 2009
25. Эйзенштейн С. Монтаж. М. ВГИК. 1998

2 Пререквизит II – дисциплина «Искусство режиссуры» - 5 кредитов

Искусство режиссуры с самого начала своего утверждения воспринималось как искусство, располагающее множеством средств выразительности. Поэтому оно и заявляло о себе, прежде всего, в своем «внешнем» варианте. Именно в нем наиболее ясно обнаруживается отсутствие у режиссуры своих средств выражения, присущих режиссуре как специфическому искусству. Умение сочетать драматургию с актерским поведением, с живописью, с музыкой, с архитектурой и с этнографией - создает гармоническое сочетание многих слагаемых, чаще - с преимуществом одного из них.

Развитие искусства режиссуры в аудиовизуальной сфере связано со зрелищной стороной фильмов и искусством актерского творческого коллектива.

Область искусства режиссуры - творческая деятельность, объединяющая и организующая усилия всех создателей кинопроизведения, и в первую очередь актеров, для воплощения найденного в сценарии содержания.

Создавая фильм, режиссер ставит перед собой большие задачи. Только искусство превратило режиссера в самостоятельного художника, для которого творчество - это ряд утверждающих жизнь положений.

2.1 Программа курса

Режиссура как способ и метод мышления. Работа режиссера в пространстве литературы, живописи, музыки, звука, цвета, света, новых технологий. Поэтическое содержание сценария в сочетании с возможностями экрана. Основные требования к профессии режиссера.

Авторское кино. Задачи авторского кино. Позиция автора и уровень авторских притязаний. Социальные и нравственные аспекты режиссуры в авторском кино. Цельность характеров героев фильма. Равновеликость героев фильма. Проявление индивидуальности в построении фильма — от выбора героя до монтажа.

Жанровые особенности подготовки и съемок в кино. Основные жанры и формы игрового кино. Магия реальности и искусство драмы. Выбор методов съемок. Современная тема в киноискусстве. Создание специфической атмосферы фильма.

Роль функции режиссера. Режиссер-организатор. Искусство организации кинопроизведения. Выражение мысли и идеи организатора-режиссера. Эффективные и доступные средства организации кинопроектов. Индивидуальные пристрастия режиссера: его склонности к литературе, к живописи, к актерскому мастерству. Использование разных искусств, для создания единого гармонического целого - кинопроизведения.

Практические приемы и творческие основы съемочного процесса.

Форматы съемок изображения. Любительские и профессиональные форматы. Съемки на пленку, выбор носителей. Способы установки камеры. Запись. Тайм-код. Съемочная точка, объектив и его угол зрения. Пространство взгляда. Линии и контуры композиции.

Составляющая творческой стратегии. Творческая идея. Концептуальная идея. Ритмико-музыкальное развитие фильма. Маркетинговые аспекты. Кино-телефестивали. Кино-телерынок. Кинотелепрокат.

2.2 Экзаменационные вопросы

1. Виды и жанры кино
2. Виды монтажа
3. Главные черты закона типизации
4. Две главные тенденции. Люмьер, Мельес
5. Драма, мелодрама, комедия, детектив, сказка, фантастика
6. Драматизация – необходимое условие кинозрелища
7. Драматургическая композиция в киноизображении, композиционное построение фильма способом монтажа
8. Духовный и нравственный мир человека, как основной объект режиссуры
9. Идея и тема произведения, главные и второстепенные факты, роль атмосферы и места действия
10. Изображение, звук, цвет, свет, монтаж
11. Изобразительные образы

Ф УТ 710–20–16. Пререквизиты специальности: программа курса. СМК УТ. Издание первое

12. Истоки киноискусства
13. Кадр, план. Крупность кадра
14. Композиция и ритм
15. Композиция кадра, освещение, глубинная мизансцена и внутрикадровый монтаж
16. Логический, последовательный, параллельный, ассоциативный, обертонный, вертикальный и т.д. время в кино
17. Общая характеристика специфики киноискусства
18. Общество и режиссер
19. Основное средство вокального поведения человека в драматическом произведении – выразительная речь, словесное действие (диалог или монолог)
20. Основные законы композиции: закон цельности, закон типизации, закон контрастов, закон подчиненности всех средств композиции единому идейно-художественному замыслу
21. Основные концепции: эстетические, технические
22. Основные специалисты в организации художественно-декорационного комплекса работ на кинопроекте
23. Основные этапы производственного процесса работы над фильмом
24. Особенности визуального и вербального человеческого восприятия
25. Отображение физического бытия
26. Палитра художественных, выразительных средств и кино
27. Пауза, как элемент ритма. Стилистическое монтажное решение фильма
28. Планировка сцены в монтажно-пространственной композиции, единство системы кадров, составляющих эту композицию
29. Понятие монтажа
30. Понятие смежных кинематографических профессий: драматург, оператор, художник, актер, композитор, звукооператор
31. Пространственная разработка конфликта
32. Работа с литературной основой
33. Раскрытие идеи через образ – это вызывание у зрителя сочувствия или осуждения, равнодушного отношения к персонажу и его судьбе
34. Режиссерское прочтение целостного произведения, осмысление всех заложенных в литературном материале авторских идей, образной системы, стилистики, сквозного действия и сверхзадачи
35. Свойства кино
36. Связь киноискусства с литературой, живописью, музыкой
37. Сжатие действия во времени, растяжение
38. Совместная работа над конкретизацией замысла оператором, художником, композитором
39. Соотношение изобразительного и звукового решения фильма
40. Социальные и нравственные аспекты режиссуры
41. Специфики режиссуры: театральная, кино, телевизионная
42. Специфические особенности восприятия фильма зрителем
43. Субъективное восприятие реальности
44. Трехчастность произведения (тезис – антитезис – синтез) как отражение фундаментальных законов природы
45. Углубленный анализ фильмов выдающихся режиссеров с точки зрения создания ими экранных образов
46. Художественное, документальное, научно-популярное, анимационное
47. Художественные образы и характеры-образы
48. Художественный человеческий образ (характер или роль идеалов)
49. Экранные образы – процесс возникновения во времени
50. Этапы формирования режиссерского замысла

2.3 Список литературы

1. «Hollywood Camera Work the Master Course» Vol 1 – 4. 2004
2. «Монтаж. Телевизионный мастер-класс», Н. Утилова, «Аспект Пресс», 2004
3. «Монтаж: телевидение, кино, видео», А. Г. Соколов, 2001.
4. «Пособие по монтажу для работников кино и телевидения» Д.Арижон
Ф УТ 710–20–16. Пререквизиты специальности: программа курса. СМК УТ. Издание первое

5. Бергман И. В театре и кино. М.Радуга. 1985
6. Бондаренко Е.А. В мире кино. М., 2003г.
7. Вайсфельд И. О сущности драматургии. М., 1981
8. Возчиков В. Звучащий мир. Книга о звуковой документалистике. М. Искусство. 1979
9. Война на экране. М.: Материк, 2006.
10. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. М.Искусство. 1978
11. Герасимов С. Воспитание кинорежиссера. М. 1978
12. Гребнев Б. Шесть повестей для экрана. М., 1979
13. Демидова А. Вторая реальность. 1979
14. Джеймс Нэрмор Кубрик (пер. с англ.Е.Микериной)- М.2012.400с.
15. Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино. Статьи, интервью. М., Искусство, 1982
16. Ершов П. Режиссура, как практическая психология. Мир искусства. 2010
17. Захава Б. Мастерство актера и режиссера, 2008г.
18. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
19. Караганов А.В. Первое столетие кино. М.: Материк, 2006. 386 с.
20. Кокарев И.Е. Кино как бизнес.- Минск: «Вадекеум», 1991
21. Кончаловский А. Парабола замысла. М. 1977
22. Кракауэр П.З. Природа фильма. М., 1974
23. Краснова Г.В. Европейцы в Голливуде. М.: Материк, 2006. 308 с.
24. Кузнецова В. Кинофизиогномика. Л., 1978
25. Куросава А. Жизнь и творчество. М. Искусство, 1977
26. Лотман Ю. Семантика кино и проблемы киноэстетики. Талл., 1973
27. Лунгин С. Виденное наяву. - М., «Искусство», 1989
28. Лурселль, Ж. Авторская энциклопедия фильмов. М., 2009.
29. Масленников И. Из личной кинопрактики. За стопкой стопка. «Амфора». 2010
30. Митта А. Кино между адом и раем. М.: Подкова, Эксмо-Пресс, 2002.
31. Михалков Н. - Территория моей любви. «Эксмо». 2015
32. Молчанов А. Букварь сценариста. «Эксмо». 2015
33. Петров А. Диалог о киномузыке. М. Искусство. 1982
34. Питер Мур. Живой Дали. М., 2010
35. Пудовкин В. Время крупным планом. Собр. Соч. МЛ. 1987
36. Соколов А.Т. Монтаж: телевидение, кино, видео, Часть 1. 2000
37. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре. М., 1981
38. Фелонов Л. Проблемы и тенденции современного монтажа. М. 1980
39. Фелонов Л. Современные формы монтажа. М. 1982
40. Фрейлих С. Золотое сечение экрана. М. Искусство. 1976
41. Фрумкин Г.М. Телевизионная режиссура. Введение в профессию. «Академический проект». 2009
42. Эйзенштейн С. Монтаж. М. ВГИК. 1998

Разработано

Зав. кафедрой «Киноискусство» _____

PhD иск., доцент Көбек Г.Б

Согласовано

Декан факультета «Академия кино и телевидения» _____

к.т.н., доцент Куандыкова Д.Р.