

**НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИНОШКОЛА-СТУДИЯ «КАДР»**

ПРИНЯТА:

На заседании Правления НУДО
«Киностудия «КАДР»
От 27 августа 2021 года
Протокол № 1 от 27.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НУДО «Киностудия-
студия «КАДР»
Тираспольская С.К.
Приказ № 1 от 27.08.2021 г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности
«ОСНОВЫ КИНОРЕЖИССУРЫ»

Возраст обучающихся – 17 -- 25 ЛЕТ

Срок реализации – 2 года

Автор-составитель:

Аврунин Наум Герасимович, педагог
дополнительного образования

Санкт-Петербург

2021 год

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Данная общеобразовательная программа «**Основы кинорежиссуры**» разработана и дополнена на основе программы Киношколы-студии «КАДР» 2005 - 2010 г. - «Основы сценарно-режиссерского мастерства». Опыт работы прошедших лет показал целесообразность разделения старой программы на два направления - «Основы кинодраматургии» и «Основы кинорежиссуры».

Цель данной программы – Обучение основам кинорежиссуры. Срок обучения – 2 года. Глубоко и разносторонне познакомить обучающихся с основами профессии режиссера, дать углубленное представление обо всех аспектах режиссерской работы – задача данного курса. Необходимость знаний в различных смежных областях искусства: фотографии и видеосъемке, актерской работы и сценарного мастерства, киносемантики и истории театра и кинематографа, знания современного киноискусства продиктовала усложнение и увеличение учебного курса до 2-х лет обучения.

«Дипломной» работой по завершении 2-х годичного обучения является короткометражный видеофильм, созданный самостоятельно с начального этапа - написания сценария, до конечного результата - смонтированного видеофильма (протяжённостью ~ 30 мин.).

2.1. Направленность ОП	Данная программа относится к Художественной направленности.
2.2а. Актуальность	Актуальность программы базируется на: анализе педагогического опыта, анализе юношеского и родительского спроса , потенциале образовательного учреждения.
2.2б. Новизна	Новизна образовательной программы заключается в: новых методиках преподавания; новых педагогических приёмах и средствах в проведении занятий; новом решении проблем дополнительного образования для данного возраста.

2.2в. Педагогическая целесообразность	Выбранные формы, методы и средства образовательной программы и организация образовательного процесса обеспечивают безусловную педагогическую целесообразность данной ОП.
2.3а. Цель	Обучение основам профессии режиссера, получение углубленного представления обо всех аспектах режиссёрской работы.
2.3б. Задачи	Моделирование в рамках учебной программы полного цикла создания короткометражного видеофильма - от написания сценария до озвучивания.
2.4. Отличительные особенности данной ОП от уже существующих	Данная программа разработана и дополнена на основе учебной программы Киношколы-студии «КАДР» 2005 - 2010 г. - «Основы сценарно-режиссерского мастерства». Опыт работы прошедших лет показал целесообразность разделения старой программы на 2 направления - «Основы кинодраматургии» и «Основы кинорежиссуры».
2.5. Возраст учащихся, участвующих в реализации данной ОП	Возраст учащихся - от 17 до 25 лет. Условия набора в коллектив: отбор на основании творческого конкурса - письменных работ (сценариев, рассказов, повестей), фотографий, видеоработ.
2.6. Сроки реализации ОП	Программа рассчитана на 2 года обучения - 702 часа. 1 год - 351 час; 2 год - 351 час.
2.7. Формы и режим занятий	Срок обучения - 2 года. Форма обучения очная. Каждый учебный год делится на 2 семестра: I семестр - (4 мес.), II семестр - (5 месяцев). Занятия проводятся в дневное и вечернее время, 3 дня в неделю по расписанию. Продолжительность 1 занятия - 3 часа (с перерывами в 15 мин. через каждые 45 мин.). Объем учебного времени: на 1 год - 351 час; на 2 год - 351 час.
2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности	По окончании каждого семестра – зачет: фоторепортаж, видеозюдж, реферат, доклад по заданной теме, актерский этюд, сценарная и режиссерская разработка сюжета. По окончании учебного года -- экзаменационная работа (теоретическое эстетическое исследование и видеофильм) оценка по пятибалльной шкале. «Дипломной» работой по завершении 2-х годовичного обучения является короткометражный видеофильм, созданный самостоятельно с начального этапа - написания сценария, до конечного результата - смонтированного видеофильма (протяжённостью ~ 30 мин.). На протяжении каждого учебного года проводятся два этапа педагогического контроля: 1. промежуточный контроль (зачет); 2. итоговый контроль (экзамен).
2.9. Формы подведения итогов реализации ОП	Зачётная работа, экзамен, дипломная работа (короткометражный видеофильм или видеорепортаж).

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

«Основы кинорежиссуры»

Цель: Обучение основам кинорежиссуры.

Категория слушателей: Возраст от 17 до 25 лет.

Срок обучения: 702 часа, 18 месяцев, 2 учебных года.

Режим занятий: 9 часов в неделю (3 дня).

Ожидаемый результат: Овладение основами кинорежиссуры.

Форма итоговой аттестации: Дипломная работа.

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе:		Формы контроля
			Лекции	Практические занятия	
	I год обучения	351 час	165 час	186 час	Экзамен
I.	Раздел «Основы сценарного дела»	78 час	30 час	48 час	Зачет
	Тема 1. Драматургия в театре и кинематографе.	26 час	12 час	14 час	Зачет
	Тема 2. Структура киносценария и его особенности.	26 час	12 час	14 час	Зачет
	Тема 3. Литературный сценарий и режиссерский сценарий.	26 час	6 час	20 час	Зачет
II.	Раздел «Введение в режиссуру»	78 час	45 час	33 час	Зачет
	Тема 1. Режиссура театра. История русского театра.	26 час	15 час	11 час	Зачет
	Тема 2. Кинорежиссура и ее задачи.	26 час	12 час	14 час	Зачет
	Тема 3. Взаимоотношения режиссера, кинооператора, сценариста, художника, композитора, звукорежиссера, монтажера в процессе создания фильма.	26 час	18 час	8 час	Зачет
III.	Раздел «Киносемиотика»	73 час	39 час	34 час	Зачет
	Тема 1. Понятие киносемиотики – науки о знаках.	24 час	12 час	12 час	Зачет
	Тема 2. Виды и жанры в кино.	24 час	12 час	12 час	Зачет
	Тема 3. Режиссура как киносемиотика.	25 час	15 час	10 час	Зачет

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе:		Формы контроля
			Лекции	Практические занятия	
IV.	Раздел «Фотография и видеосъемка»	122 час	51 час	71 час	Зачет
	Тема 1. Фото-, кино- и видеоаппаратура.	24 час	6 час	18 час	Зачет
	Тема 2. Фотография как вид изобразительного искусства. История фотографии.	12 час	9 час	3 час	Зачет
	Тема 3. Видео: кино и TV.	24 час	12 час	12 час	Зачет
	Тема 4. Фотопавильон. Освещение: его виды. Фотосъемка.	30 час	12 час	18 час	Зачет
	Тема 5. Работа кинооператора. Видеосъемка.	32 час	12 час	20 час	Зачет
	II год обучения	351 час	54 час	297 час	Экзамен. Дипломная работа
I.	Раздел «Электронный монтаж»	80 час	15 час	45 час	Зачет
	Тема 1. Монтаж в кино История монтажа.	31 час	6 час	15 час	Зачет
	Тема 2. Виды монтажа. Видеомонтаж: технология и оборудование.	31 час	6 час	15 час	Зачет
	Тема 3. Компьютерный монтаж. Практические навыки.	18 час	3 час	15 час	Зачет

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе:		Формы контроля
			Лекции	Практические занятия	
II.	Раздел «Система Станиславского»	76 час	9 час	67 час	Зачет
	Тема 1. Сценическое «представление» и «переживание» роли.	10 час	3 час	7 час	Зачет
	Тема 2. Работа режиссера с актером (театр и кино).	21 час	3 час	18 час	Зачет
	Тема 3. Элементы актерского мастерства (этюды, отрывки, сцены, мизансцены).	45 час	3 час	42 час	Зачет
III.	Раздел «Режиссер и его роль в кино. Профессии в творческой группе кинокартины».	45 час	30 час	15 час	Зачет
	Тема 1. Взаимосвязь творческих профессий в киностудии. Роль кинодраматурга, режиссера-постановщика, второго режиссера, кинооператора, звукорежиссера, художника, актера.	30 час	15 час	15 час	Зачет
	Тема 2. Продюсирование в кино.	15 час	-	15 час	Зачет
IV.	Раздел «Дипломная работа»	150 час	-	150 час	Дипломная работа (видеофильм)
	Тема 1. Сценарий.	18 час	-	18 час	Зачет

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе:		Формы контроля
			Лекции	Практические занятия	
	Тема 2. Режиссерская разработка.	12 час	-	12 час	Зачет
	Тема 3. Выбор актеров (пробы).	24 час	-	24 час	Зачет
	Тема 4. Видео съемка.	36 час	-	36 час	Зачет
	Тема 5. Видео монтаж.	24 час	-	24 час	Зачет
	Тема 6. Консультации (индивидуальные).	20 час	-	20 час	
	Тема 7. Сдача дипломной работы с защитой и обсуждением.	36 час	-	36 час	Дипломная работа
	Итого:	702 час	219 час	483 час	Дипломная работа (видеофильм)

4. Рабочая программа «Основы кинорежиссуры»

1 год обучения

1. Раздел «Основы сценарного дела». Теория и практика.

Тема 1. Драматургия в театре и кинематографе. История драмы от античных времен до наших дней. Структура драматического произведения. Конфликт. Написание сценарного этюда.

Тема 2. Структура киносценария и его особенности. Сюжет, действие и характеры в кино. Диалоги в кино. Великие киносценаристы. Написание сценарного этюда.

Тема 3. Литературный сценарий и режиссерский сценарий. Разбор профессиональных сценариев. Сверка литературных сценариев с режиссерскими сценариями, написанными на его основе. Написание сценарных этюдов.

2. Раздел «Введение в режиссуру». Теория.

Тема 1. Режиссура театра. История русского театра. Станиславский как реформатор сцены. МХАТ. Режиссура как профессия.

Тема 2. Кинорежиссура и ее задачи. Великие кинорежиссеры: Гриффит, Эйзенштейн, Годар и другие. Основные творческие задачи режиссера в кино. Режиссерский сценарий.

Тема 3. Взаимоотношения режиссера, сценариста, кинооператора, композитора, звукорежиссера, художника, монтажера в процессе создания фильма. Атмосфера кадра. Работа режиссера с актерами. Понятие монтажа в кино. Работа режиссера с монтажерами.

Тема 4.

Упражнения по разработке отдельных пунктов режиссерского сценария. Зачет по режиссерским разработкам.

3. Раздел «Киносемиотика»

Тема 1. Понятие киносемиотики – науки о знаках в кино. История вопроса. Киносемиотика как язык режиссера. Кинограмматика и кинопоэтика.

Тема 2. Виды и жанры в кино. Художественное и документальное кино. Жанровые особенности. Показ фрагментов фильмов.

Тема 3. Режиссура как киносемиотика. Киносемиотика кадра и актерской игры, монтажа. Виды монтажа. Монтажный разбор отрывков из фильмов: «Броненосец Потемкин», реж. С. Эзенштейн, «Когда деревья были большими» реж. Л. Кулиджанов, «Имя Кармен» реж. Жан-Люк Годар.

4. Раздел «Фотография и видеосъемка»

Теория и практика.

Тема 1. Фото-, кино- и видеоаппаратура: фотокамеры, кинокамеры, видеокамеры. Студийные павильоны, осветительные приборы, проявочное оборудование, просмотрные залы (обзор «Ленфильма»).

Тема 2. Фотография как вид изобразительного искусства. История фотографии. Хроника и художественность фото.

Тема 3. Видео: кино и телевидение. Контрольный видеозэкран при киносъемке. Любительская и профессиональная видеоаппаратура..

Тема 4. Фотопавильон. Освещение: виды и аппаратура..Естественное и искусственное освещение. Разбор примеров освещения на живописных и кино-фрагментах. Знакомство с цехом осветительной аппаратуры «Ленфильма». Фотопавильон Киношколы «Кадр»: практика съемки.

Тема 5. Работа кинооператора. Техника и искусство киносъемки.

Кинооператорская группа и функции ее членов. Знаменитые кинооператоры в отечественном и зарубежном кино.

II год обучения

1. Раздел «Электронный монтаж»

Теория и практика.

Тема 1. Монтаж в кино. История монтажа. Виды монтажа: последовательный, параллельный, ассоциативный и пр. Технология киномонтажа. Посещение монтажного цеха «Ленфильма».

Тема 2. Виды монтажа. Видеомонтаж: технология и оборудование.

Управление. Техника и искусство.

Тема 3. Компьютерный монтаж. Практика видеомонтажа: ввод снятого материала в компьютер и маркировка кадров, осмысление связи кадров, подгонка кадров с незаметным стыком, эмоциональное столкновение кадров.

2. Раздел «Система Станиславского»

Теория и практика.

Тема 1. Сценическое « представление » и « переживание » роли. Элементы актерского мастерства.

Тема 2. Работа режиссера с актером (театр и кино). Неактеры - участники массовок, типажи, натурщики.

Практика.

Тема 3. Элементы актерского мастерства (этюды, отрывки, сцены, мизансцены) Практическая работа режиссера на площадке.

3. Раздел «Режиссер и его роль в кино. Профессии в творческой группе кинокартины»

Тема 1. Взаимосвязь творческих профессий в киногруппе. Руководящая роль режиссера в процессе создания фильма. Роль кинодраматурга, второго режиссера, кинооператора, звукорежиссера, художника, актеров. Теория.

Тема 2. Продюсирование в кино. Знаменитые продюсеры отечественного и зарубежного кино. Теория.

4. Раздел «Дипломная работа»

Тема 1. Написание сценария. Режиссерский сценарий. Индивидуальные и коллективные обсуждения, консультации.

Тема 2. Режиссерская разработка во всех аспектах.

Тема 3. Выбор актеров, «групповки» и «массовки» (пробы).

Тема 4. Видеосъемка : павильон, натурные съемки, съемки в декорациях. Режимы съемки. Съемочный процесс как результат подготовительного периода.

Тема 5. Видеомонтаж. Виды монтажа. Титры. Музыкальное оформление (по необходимости). Закадровый текст.

Тема 6. Индивидуальные консультации педагогов по дипломной работе.

Тема 7. Сдача дипломной работы – короткометражного видеофильма (с защитой и обсуждением).

5. Оценочные и методические материалы

Программа «Основы кинорежиссуры»

I год обучения

1. Раздел «Основы сценарного дела»

Формы занятий: лекция, семинар, дискуссия, зачет.

Приемы и методы организации образовательного процесса:

Методы — вербальный, практический, объяснительно-иллюстративный, Репродуктивный, коллективный, исследовательский, фронтальный, групповой, коллективно- групповой.

Приемы — устное изложение, беседа, диалог, показ видеоматериалов, анализ текста.

Дидактический материал:

Видеозаписи, специальная литература..

Техническое оснащение занятий:

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер.

Формы подведения итогов:

Контрольное занятие, самостоятельная работа, зачет.

Оценочные материалы: контрольное занятие, зачет. Система — «зачет/незачет».

2. Раздел «Введение в режиссуру»

Формы занятий: лекция, семинар, дискуссия, зачет.

Приемы и методы организации образовательного процесса:

Методы — вербальный, практический, репродуктивный, исследовательский, частично-поисковый, коллективный, групповой, индивидуальный.

Приемы — упражнения, диалог, анализ текста.

Дидактический материал:

Специальная литература, видеозаписи, раздаточный материал.

Техническое оснащение занятий:

Телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты, компьютер.

Формы подведения итогов:

Контрольное занятие, самостоятельная письменная работа, зачет.

Оценочные материалы: контрольное занятие, зачет.

Система — «зачет/незачет».

3. Раздел «Киносемиотика»

Формы занятий: лекция, семинар, практические занятия.

Приемы и методы организации образовательного процесса:

Методы — вербальный, наглядный, практический, репродуктивный, исследовательский, фронтальный, индивидуальный, групповой, индивидуально-фронтальный.

Приемы — упражнения, устное изложение, беседа, показ видеоматериалов.

Дидактический материал:

Видеозаписи, специальная литература.

Техническое оснащение занятий:

Телевизор, видеомагнитофон.

Формы подведения итогов:

Контрольное занятие, самостоятельная работа, зачет.

Оценочные материалы: контрольное занятие, зачет.

Система — «зачет/незачет».

4. Раздел «Фотография и видеосъемка»

Формы занятий: традиционное занятие, практические занятия.

Приемы и методы организации образовательного процесса:

Методы — вербальный, практический, репродуктивный, исследовательский, частично-поисковый, коллективный, групповой, индивидуальный.

Приемы — показ (исполнение) педагогом, показ фото- и видеоматериалов, упражнения.

Дидактический материал:

Специальная литература, видеозаписи, таблицы, схемы, картины, фотографии, раздаточный материал.

Техническое оснащение занятий:

Фото-киноаппаратура, осветительные приборы.

Формы подведения итогов:

Контрольное занятие, самостоятельная работа, зачет.

Оценочные материалы: самостоятельные работы, экзамен. Оценочная шкала по пятибалльной системе.

II год обучения

1. Раздел «Электронный монтаж»

Формы занятий: лекция, практические занятия, семинар, зачет.

Приемы и методы организации образовательного процесса:

Методы — вербальный, наглядный, практический, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, коллективный, индивидуально-фронтальный, групповой, индивидуальный.

Приемы — лекция, показ видеоматериалов, упражнения по теме.

Дидактический материал:

Видеозаписи, специальная литература.

Техническое оснащение занятий:

Телевизор, видеомаягнитофон, видеокассеты, компьютер.

Формы подведения итогов:

Контрольное занятие, самостоятельная работа, зачет.

Оценочные материалы: контрольное занятие, самостоятельные работы, зачет.

Система — «зачет/незачет»

2. Раздел «Система Станиславского»

Формы занятий: лекция, практические занятия, тренинг, игры (ролевые). Приемы и методы организации образовательного процесса:

Методы — вербальный, практический, репродуктивный, исследовательский, частично-поисковый, коллективный, групповой, индивидуальный.

Приемы — упражнения, анализ текста, устное изложение, актерские этюды.

Дидактический материал:

Специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи.

Техническое оснащение занятий:

Телевизор, видеомаягнитофон, аудиомаягнитофон, компьютер.

Формы подведения итогов:

Контрольное занятие, самостоятельная работа, зачет.

Оценочные материалы: контрольное занятие, самостоятельные работы, зачет. Система — «зачет/незачет»

3. Раздел «Режиссер и его роль в кино. Профессии в творческой группе кинокартины»

Формы занятий: лекция, семинар, практические занятия.

Приемы и методы организации образовательного процесса:

Методы — вербальный, практический, репродуктивный, исследовательский, частично-поисковый, индивидуальный.

Приемы — лекции, беседы, анализ текста.

Дидактический материал:

Специальная литература, видеозаписи, раздаточный материал (киносценарии).

Техническое оснащение занятий:

Телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты.

Формы подведения итогов:

Контрольное занятие, зачет.

Оценочные материалы: контрольное занятие, самостоятельные работы, зачет. Система — «зачет/незачет»

4. Раздел «Дипломная работа»

Формы занятий: практические занятия

Приемы и методы организации образовательного процесса:

Методы — практический, репродуктивный, исследовательский.

Приемы — практические занятия.

Дидактический материал:

Специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи.

Техническое оснащение занятий:

Кино-видеосъемочная аппаратура, осветительные приборы, телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты, компьютер.

Формы подведения итогов:

Сдача дипломной работы с защитой и обсуждением (короткометражный видеофильм).

Оценочные материалы: дипломная работа (видеофильм), экзамен. Оценочная шкала по пятибалльной системе.

«ОСНОВЫ КИНОРЕЖИССУРЫ»

6. Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	1 сентября 2021 года	31 мая 2022 года	36 недель	351 час	В дневное и вечернее время, 3 дня в неделю, 3,25 часа в день
2 год	1 сентября 2022 года	31 мая 2023 года	36 недель	351 час	В дневное и вечернее время, 3 дня в неделю, 3,25 часа в день

«ОСНОВЫ КИНОРЕЖИССУРЫ»

7. Список литературы

1. Ветров А. Семиотика и её основные проблемы. М., Политиздат, 1968
2. Джорогов Ю.А. Непостижимое кино. СПб, ТОО «Журнал «Нева», 1995
3. Лотман Ю. Об искусстве. СПб, «Искусство», 2015
4. Михалков-Кончаловский А. Прабола замысла. М., «Искусство», 1977
5. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., «Искусство», 1983
6. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., «Искусство», 1985
7. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре. Л., Ленфильм, 1989
8. Тарковский А. О кинообразе. М., Искусство кино, 1979, № 3, С. 21-25.
9. Товстоногов Г.А. Круг мыслей. ЛО «Искусство», 1972
10. Юткевич С. О киноискусстве. М., АН СССР, 1962
11. Герасимов С.А. Кинообраз. М., «Искусство», 2005
12. Панфилов Г. Начало и другие фильмы. М., «Искусство», 2013
13. Игорь Масленников. Практика кино. Пленка или цифра. Санкт-Петербург, «Амфора», 2016
14. Александр Митта. Кино между адом и раем. М., АСТ «Зебра Е», 2008
15. Дмитрий Долинин. Иллюзион. Санкт-Петербург, «Геликон Плюс», 2011
16. Режиссерские сценарии «Ленфильма» (50 штук)