

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС**

**Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Профиль подготовки: Мастерство киносценариста
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная**

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Введение в современный кинопроцесс»: ознакомление студентов с основными этапами кинематографического процесса и основными кинематографическими профессиями, методикой организации аудиовизуального производства и принципами художественно-эстетического построения экранного произведения. Дисциплина подразумевает выездную работу преподавателя с обучающимися на производственный цикл: кинокомпании, киностудии, павильонные съемки, монтажно-тонировочные цеха, редакторские отделы и т.д. с целью погружения с первых курсов в специфику кинопрофессии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Методика преподавания дисциплины «Введение в современный кинопроцесс» предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей, такими как разработка творческого проекта: теглайн, логлайн, заявку и синопсис будущего проекта, разрабатывают смету кинопроизводства, подбирают дрим-каст и предполагаемую съемочную группу. Для оптимального усвоения студентами материала предмета «Введение в современный кинопроцесс», успешного написания творческих заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по кинодраматургии. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе 8.1 в виде «Дополнительного списка рекомендованной литературы». Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной культурной жизни. Самостоятельная работа студентов является важным дополнением к аудиторным занятиям и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, изучение различных подходов к исследованию жанровой драматургии, самостоятельная работа над произведениями драматургии в различных жанрах. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного изучения источников по теме и освоение теории и практики жанровой драматургии. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую

более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях, при выполнении творческих работ; в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по творческим работам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах выполнения студентом заданий.

В процессе освоения дисциплины, студенту необходимо:

- быть в курсе современных новинок кинопроизводства, появлением новых жанров, сменяемость жанров, поиск новых поджанров;
- просматривать периодическую литературу, - читать отзывы, рецензии на фильмы и сериалы, просматривать рейтинговые оценки;
- следить за кинопрокатной жизнью, - самостоятельно отслеживать кассовые проекты, следить за финансируемыми государством проектами, оценивать зрительские предпочтения;
- отличать запрограммированное на массовое восприятие жанровых клише от авторских открытий;
- самостоятельно участвовать в питчингах сценаристов, презентовать творческие работы, созданные в рамках жестких жанровых конвенциях;
- формировать навыки работы в творческой команде, получать опыт совместной работы над сценарием; и многое другое.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Введение в современный кинопроцесс» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского мелкогруппового типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков.

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной

работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, творческая работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться и без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, учебными пособиями, практическими сценарными материалами, периодическим материалом из Интернета, а также проработка конспектов лекций;

- написание сценарных текстов, творческих работ: заявок, синопсисов, поэпизодных планов и синопсисов, сценариев полнометражных и короткометражных фильмов, сценариев неигровых, документальных фильмов, многосерийных фильмов;

- разбор практического материала: синопсисов, заявок, сценариев выдающихся произведений, представляющих определенную культурную значимость;

- участие в практическом разборе творческих работ, обсуждении сценарных ошибок; выработка соревновательного отношения к произведениям, беспристрастного разбора собственных произведений;

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени.

В рамках изучаемых тем по «Введение в современный кинопроцесс» в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический разбор сценариев с последующим их анализом и обсуждением на семинарских занятиях. В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками анализа сценарных текстов, концепций, точек зрения. Проверка самостоятельно работы осуществляется по мере выполнения заданий на мелкогрупповых занятиях. При необходимости, студенту даются дополнительные домашние задания.

При проведении практических занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой творческий проект (задачу). Публичное обсуждение и защита творческого проекта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи творческие элементы, упрощать или усложнять творческие задания.

I. Виды самостоятельной работы

1. Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать направление работы над творческим проектом, и подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (озвученной преподавателем устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме подлежат необходимому освоению и внесению в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

В работе с текстами в процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и периодической) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной и справочной литературой, материалами периодических изданий и материалом из Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках подготовки творческих работ, выявить широкий спектр мнений по выполнению творческой деятельности.

2. Подготовка творческого проекта

Структура творческого проекта

Творческий проект состоит из обязательных элементов: логлайн (краткая аннотация, описание проекта), питч (составляющая основа презентации проекта), заявка (подробное описание будущего фильма), синопсис (детальное описание сюжета будущего фильма), поэпизодный план сцен фильма, сценарий фильма.

Творческий проект должен содержать: название, сообщение основной темы и идеи, описание характера героя, краткое перечисление действующих лиц, живую интересную форму движения сюжета, акцентирование внимания на важных моментах, драматических перипетиях и резком сломе действия, оригинальность подхода и авторского послания. Основная часть, в которой студент должен глубоко раскрыть основную тему и идею, движение основного сюжета, выделить фабулу, описать характеры действующих лиц. Задача основной части – представить достаточно данных для понимания сущности драматургического материала, содержания истории, чтобы слушатели во время презентации (питчинга творческого проекта, выполненной в очной или заочной, прямой или дистанционной форме) заинтересовались сценарием фильма. При этом допускается использование наглядных материалов, аудио-визуальных и визуальных материалов, - референсов проекта.

Дополнительная часть проекта включает в себе корректировку сюжета, сюжетных линий будущего фильма, проработку характера в соответствии с рекомендациями преподавателя.

II. Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения на практических занятиях

1. Государственные и независимые производители – киноконцерн, киностудия, продюсерский центр, кинокомпания.

А Особенности организации и технологии производства мультипликационных фильмов (рисованных, объемно-кукольных; компьютерная анимация).

Б. Особенности организации производства (широкое использование специальных видов съемки, научная консультация, заказные фильмы). Проблемы финансирования.

В. Хроникально-документальные фильмы и кино-периодика.

2. Российской киноиндустрии и фильмопроизводства на современном этапе.

А. Система управления киноиндустрии

Б. Система производства, реализации и услуг.

В. Интернет ресурсы по кинопроизводству и продюсированию

3. Значение сценария для организации кинопроизводства.

А. Сценарные формы

Б. Цели, задачи создания киносценария.

В. Методы обработки киносценария

4. Съёмочная группа как временный, творческо - производственный коллектив.

- А. Режиссерская группа
- Б. Художественно-постановочная группа
- В. Операторская группа
- Г. Административная группа

5. Элементы и содержание постановочного проекта

- А. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом
- Б. Календарно-постановочный план
- В. Защита постановочного проекта фильма

6. Организационные и управленческие мероприятия, выполняемые в монтажно-тонировочном периоде

- А. Монтаж
- Б. Просмотр смонтированного материала продюсером, композитором, звукооператором, оператором, дистрибьюторами
- В. Озвучание: речевое, шумовое и музыкальное; изготовление титров; перезапись

7. Организация финансирования проекта.

- А. Информационная основа для организации финансирования: продюсерский проект, бизнес-план, спонсорский пакет
- Б. История возникновения Product Placement в киноиндустрии.
- В. Самофинансирование, государственное, банковские кредиты, инвестирование

8. Технология планирования в кинопроизводстве

- А. Методы планирования и координирования производственных процессов
- Б. Виды планов по характеру исполнения
- В. Виды планов по характеру доведения плановых заданий до исполнителя

Творческие задания к экзаменам:

1 семестр - на экзамен предоставляется:

Презентация проекта в рамках современного кинопроизводства: от написания сценария фильма до постановочного и монтажно-тонировочного периода производства фильма. Студенты придумывают проект, пишут теглайн, логлайн, заявку и синопсис будущего проекта, разрабатывают смету кинопроизводства, подбирают дрим-каст и предполагаемую съемочную группу. По окончании обучения студенты публично представляют проект, презентуют на питчинге (публичная защита проекта) проектов.

III. Подготовка к экзамену.

Методические указания студентам по подготовке к экзамену

По окончании курса предполагается экзамен, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до экзамена представить этапы работы над творческим проектом и сценарные материалы;
- во время экзамена раскрыть вопрос и аргументировать свою позицию;
- во время экзамена успешно сдать понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на вопрос (устно).

Методические указания студентам по подготовке к экзамену

Для получения оценки «зачет» (15-30 баллов) студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса.

Вопросы к экзамену

1. Роль продюсера в организации фильмопроизводства.
2. Профессиональная классификация продюсерских специализаций.
3. Характеристика современного состояния российской киноотрасли.
4. Система фильмопроизводства в российской киноотрасли. Краткая характеристика киностудий, специализирующихся на выпуске различных видов фильмов.

5. «Мосфильм» - производственно-техническая база, предоставляющая полный комплекс киноуслуг.

6. Декорационно технический комплекс киностудии (на примере «Мосфильм-Декорстрой»).

7. Комплекс сценическо-постановочных средств.

8. Комплекс операторской и осветительной техники.

9. Транспортный цех. Категории. Специальный транспорт.

10. Пиротехнический цех. Военно-техническая кинобаза.

11. Комплекс «Тон-студия» киноконцерна «Мосфильм».

12. Характеристика современной фильмопроизводящей кинокомпании.

Структура, механизм функционирования.

13. Характеристика основных технологических этапов кинопроизводства. Цели, задачи, сроки.

14. Характеристика производственного периода.

15. Продюсерский проект. Цели и задачи.

16. Бизнес-планирование кинопроекта, его основные элементы цели и задачи.

17. Сценарий. Сценарные формы.

18. Методы обработки сценарного материала. Цели. Исполнители.

19. Постановочная сложность кинопроекта. Факторы, характеризующие постановочную сложность.

20. Производственный анализ киносценария.

21. Источники и формы финансирования кинопроизводства.

22. Планирование в системе кинопроизводства. Основа планирования.

Стадии планирования. Исполнители.

23. Виды планирования.

24. Стратегическое планирование в фильмопроизводстве. Цели и задачи.

Виды стратегических планов.

25. Оперативное планирование в фильмопроизводстве. Цели и задачи.

Виды оперативных планов.

26. Подготовительный период. Сроки проведения. Цели и задачи.

27. Функция линейного продюсера в подготовительном периоде. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода.

28. Информационная и директивная основа организации и управления подготовкой к съёмкам.

29. Съёмочный период. Продолжительность. Цели и задачи.

30. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода. Функция продюсера и линейного продюсера в съёмочном периоде.

31. Информационная и нормативная основа организации работ в съёмочном периоде.

32. Оперативное планирование в съёмочном периоде. Вызывной лист.

33. Съёмочная площадка. Организация работ на съёмочной площадке. Обеспечение и соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. Исполнители.

34. Съёмочная смена. Виды работ. Продолжительность смены.

35. Специфика производства съёмок в интерьере, павильоне, на натуре

36. Монтажно-тонировочный период. Сроки, содержание работ. Линейный и нелинейный монтаж. Состав группы.

37. Особенности организации творческо-производственного процесса на этапах монтажно-тонировочного периода изготовления исходных фильмовых материалов при использовании новейших цифровых технологий.

38. Сдача фильма. Комплект исходных материалов. Прокатное удостоверение.

39. Комплект производственной документации, обязательный на всех технологических этапах производства (приказы, акты, отчеты и др.)

40. Технология планирования в кинопроизводстве

Критерии оценки на экзамене:

Критерии оценивания
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.
3. Характеристика изложения материала: - грамотность и логичность изложения материала.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ирвинг, Дэйвид К. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов : [учеб. пособие] / Ирвинг, Дэйвид К., Ри, Питер В. ; [Гуманит. ин-т ТВ и радиовещания им. М. А. Литовчина; пер. с англ. С. И. Биченко, А. П. Бойцовой, М. С. Меньшиковой под ред. Т. Н. Яковлевой-Нельсон]. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2009. - 413 с. - Прил.: с. 343-405. - Тит. л. и обл. парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 406-415. - ISBN 978-5-94237-028-2 : 595-10.
2. Кокарев, И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев ; Кокарев И. Е. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 346 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Менеджмент в сфере искусства и культуры. - ISBN 978-5-7567-0521-8.
3. Мастерство продюсера кино и телевидения : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Продюсерство кино и телевидения"(071103) и др. спец. / под ред. П. К. Огурчикова, В. В.

Падейского, В. И. Сидоренко. - М. : Юнити, 2009. - 862, [1] с. : схем. -
Прил.: с. 773-863. - ISBN 978-5-238-01329-9 : 440-.

Дополнительная литература:

1. Атанесян А. Краткая инструкция для начинающего продюсера.- М.: УНЦ ДО, 2004.
2. Гейтс Р. Управление производством кино- и видеофильмов. - М.:ГИТР,
3. Дейвид К. Ирвинг и Питер В.Ри. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов. - М.: ГИТР, 2009
4. Молчанов А. Букварь сценариста (Как написать интересное кино и телесериал). - М.: РИОР, 2010.
5. Основы продюсерства /учебник/ - М.: ЮНИТИ, 2003.
6. Рабигер М. Режиссура документального кино. - М.: ГИТР, 2006.
7. Криштул Б. Кинопродюсер. -М.: Русская панорама, 2000.
8. Мастер — классы. Режиссура.- М.: Мир искусства, 2007, 2009.
9. Мастерство режиссера. /Учебники. Учебные пособия/. - М.: ГИТИС,
10. Митта А. Кино между адом и раем.- М.: Зебра Е, 2005.
11. Плахов А.С. Режиссеры будущего. Индивидуалисты и универсалы.- СПб.: Сеанс: Амфора, 2009.
12. Режиссерская энциклопедия. Кино США. -М.: Материк, 2000.
13. Соколов А. Монтаж: телевидение, кино, видео. - М.: Издатель А.Г. Дворников, 2003.
14. Уайатт, Хилари. Монтаж звука в теле - и кинопроизводстве. М.: ГИТР, 2006.
15. Утилова Н.И. Монтаж. – М.: Аспект – Пресс, 2004.
16. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. - М.: ГИТР,

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
5. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
7. Электронная библиотека IQlib: <http://www.iqlib.ru/>

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>
2. Официальный сайт Союза кинематографистов РФ <http://www.unikino.ru>
3. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ <http://www.MovieStart.ru>
4. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа kinopoisk.ru
5. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа Kino-Teatr.ru
6. Библиотека киноискусства им. С.М.Эйзенштейна www.eisenstein.ru
7. НИИ Киноискусства <http://www.niikino.ru>
8. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>
9. Сценарный специализированный форум <http://www.screenwriter.ru/>, <http://4screenwriter.wordpress.com/>, <http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/>
10. Международная система <http://www.IMDB.com>
11. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>
12. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>
13. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» <http://www.mosfilm.ru/>
14. И иные сайты производящих кинокомпаний.
15. В том числе сайты: <http://cdkino.ru>
16. <http://ruskino.ru/mov/year/>
17. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>

18. <http://www.sostav.ru/>
и иные информационные системы.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей