

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.02 «ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО МАСТЕРСТВУ
КИНОДОКУМЕНТАЛИСТА»**

Направление подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Профиль программы «Режиссура неигрового кино- и телефильма»

Автор(ы): С.В. Соловьев

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста» – формирование знаний об особенностях творческо-производственного процесса производства документальных фильмов, методах съемок, их подготовки и проведения в документальном кино, специфике работы документалиста со сценарным материалом, героями и непредвиденными в первоначальном сценарии событиями, фактами или обстоятельствами.

Задачи:

- дать представления о специфике формирования звукозрительных образов в документальном кино,
- познакомить с зарубежными и отечественными режиссерами-документалистами, наиболее яркими работами в области документального кино, диапазоном жанровых разновидностей кино- и теледокументалисте,
- определять метод съемки в соответствии с режиссерской задачей во время сбора документального материала для фильмов разных жанров,
- осуществлять творческо-производственную разработку проекта документального фильма на основе сценария или сценарной заявки,
- освоить технологию производства документального фильма с учётом возможной корректировки сценарного замысла в съемочном и монтажно-тонировочном периодах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста» относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Практикум по кинодраматургии неигрового фильма.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способностью и готовностью к постановке фильма в сотрудничестве с кинодраматургом, композитором, звукорежиссером,



монтажером, научными консультантами и другими участниками съемочной группы;

- ПК-2 Использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности съемочной площадки, грамотно ставить задачу техническим службам;

- ПК-3 Организовывать творческо-постановочную и съемочно-постановочную работу над фильмом.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

З1. основные направления в развитии современного документального кино и методы организации, подготовки и проведения документальных съемок.

Уметь:

У1. определить на основе сценария оптимальный звукозрительный образ будущего документального фильма;

У2. предложить эффективные технические решения документальных съёмок в различных условиях;

У3. анализировать условия документальных съемок на конкретном объекте с учётом режиссерской задачи;

У4. оперативно реагировать на изменения условий съёмок, сценария и режиссерской установки.

Владеть:

В1. навыками работы в быстро или неожиданно меняющихся условиях репортажной съемки;

В2. методами взаимодействия со съемочной группой во время съемки документального материала;

В3. приёмами сбора документального материала разными методами и в различных условиях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 час.), семестры изучения – 6, 7, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	6, 7 сем.



	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288
Контактная работа, в том числе:	108
Лабораторные работы	108
Самостоятельная работа студента	180
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	6 сем.
Экзамен	7 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
Раздел 1. Особенности создания звукозрительного образа в документальном фильме.	6, 7	20	-	-	8	12
Раздел 2. Драматургия в документальном кино.	6, 7	18	-	-	8	10
Раздел 3. Авторская заявка, сценарий и сценарная разработка. Работа сценариста на документальном фильме.	6, 7	20	-	-	8	12
Раздел 4. Литературный сценарий документального фильма как художественная гипотеза.	6, 7	20	-	-	8	12
Раздел 5. Сюжетная ситуация как художественная основа документального повествования.	6, 7	22	-	-	4	18
Раздел 6. Типология жанров документального кино. Конфликт как основа, определяющая жанр документального фильма.	6, 7	12	-	-	4	8



Раздел 7. Позиция автора, определяющая точку зрения для аудитории документального кино.	6, 7	14	-	-	4	10
Раздел 8. Методы съемок в документальном кино. Методы «забытой» и «привычной» камеры.	6, 7	20	-	-	8	12
Раздел 9. «Скрытая» камера и проблемы этической ответственности кинодокументалиста.	6, 7	18	-	-	8	10
Раздел 10. Психологический эксперимент в документальном кино.	6, 7	16	-	-	8	8
Раздел 11. Документальный фильм-портрет.	6, 7	26	-	-	8	18
Раздел 12. Реконструкция в документальном кино.	6, 7	18	-	-	8	10
Раздел 13. Технология производства документального фильма.	6, 7	20	-	-	8	12
Раздел 14. Этапы производства документального фильма.	6, 7	18	-	-	8	10
Раздел 15. Изобразительно-монтажное решение документального фильма. Роль каждого участника съемочной группы в его создании.	6, 7	26	-	-	8	18

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Особенности создания звукозрительного образа в документальном фильме.

Тема 1.1. Действительность и образ действительности в сознании художника-документалиста. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 1.2. Отношения образа действительности в сознании зрителя с образом действительности в документальном фильме. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 2. Драматургия в документальном кино.

Тема 2.1. Компоненты драматургии документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 2.2. Композиция документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 2.3. Фабула и сюжет документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).



Тема 2.4. Тема и идея документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 2.5. Роль детали в документальном фильме. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 3. Авторская заявка, сценарий и сценарная разработка. Работа сценариста на документальном фильме.

Тема 3.1. Сбор материала для подготовки авторской заявки документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 3.2. Выбор героев документального фильма. Отбор второстепенных персонажей. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 3.3. Этапы сценарной разработки документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 3.4. Работа сценариста в подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном периоде производства документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 3.5. Переработка сценария в ходе производства документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 4. Литературный сценарий документального фильма как художественная гипотеза.

Тема 4.1. Прогнозирование развития событий во время съёмок документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 4.2. Документальный фильм-расследование. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 4.3. Работа сценариста документального фильма с архивными материалами и кинохроникой. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 4.4. Идеальное и реальное в сознании автора сценария документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 4.5. Кинематографический образ в литературном сценарии документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 5. Сюжетная ситуация как художественная основа документального повествования.

Тема 5.1. Поиск и выявление конфликта в документальном материале. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 5.2. Обострение конфликта до драматического противоречия в сюжете документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 5.3. Способы проявления конфликта и проведения его через документальное повествование. (Практическое занятие – 2 ч.).



Тема 5.4. Сюжетно-линейная композиция документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 5.5. Основные элементы сюжета документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 6. Типология жанров документального кино. Конфликт как основа, определяющая жанр документального фильма.

Тема 6.1. Взгляд автора как основа жанрового деления в документальном кино. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 6.2. Эпические произведения документального кинематографа. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 6.3. Документальная драма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 6.4. Документальная комедия. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 6.5. Документальная лирика. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 7. Позиция автора, определяющая точку зрения для аудитории документального кино.

Тема 7.1. Пристрастная и беспристрастная камера документалиста. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 7.2. Повествовательность и повествователь в документальном кино. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 7.3. Внутрикадровая, внекадровая и закадровая речь в документальном фильме. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 7.4. Авторский документальный кинематограф. (Практическое занятие – 4ч)

Раздел 8. Методы съемок в документальном кино. Методы «забытой» и «привычной» камеры.

Тема 8.1. Кинонаблюдение. Виды и способы организации кинонаблюдений. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 8.2. Методы «забытой» и «привычной» камеры. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 8.3. Событийная съемка, репортаж и его действующие лица. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 8.4. Сценарно-организованное событие. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 8.5. Метод «спровоцированной ситуации». (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 9. «Скрытая» камера и проблемы этической ответственности кинодокументалиста.



Тема 9.1. Международные законодательные акты о защите прав человека и основных свобод. Границы применения Российских законов о вмешательстве в частную жизнь. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 9.2. Техника скрытой съемки. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 9.3. Метод длительного наблюдения «скрытой» камерой. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 9.4. Морально-этические проблемы использования материалов, полученных методом «скрытой» камеры. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 9.5. Правовые нормы, определяющие порядок съемки и размещения материалов о деятельности государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и режимных объектов. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 10. Психологический эксперимент в документальном кино.

Тема 10.1. Прогнозирование автором эмоциональной реакции зрителя документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 10.2. Постановка задачи и разработка последовательности проведения психологического эксперимента с участием героев документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 10.3. Особенности проведения съемок психологического эксперимента с участием «подставных» персонажей. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 10.4. Факторы, обеспечивающие чистоту психологического эксперимента на съемочной площадке. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 10.5. Психологический эксперимент как способ исследования характера героя документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 11. Документальный фильм-портрет.

Тема 11.1. Экранные средства раскрытия личности героя документального фильма. (Практическое занятие – 4 ч.).

Тема 11.2. Документальный фильм-монолог героя. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 11.3. Документальный фильм-поступок героя. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 12.4. Документальный фильм-размышление героя. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 12.5. Коллективный герой. Принципы повествования от имени коллективного героя. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 12.6. Парадный портрет в документальном кино. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 12. Реконструкция в документальном кино.



Тема 12.1. Проблемы достоверности и жизнеподобия в документальном кино. (Практическое занятие – 4 ч.).

Тема 12.2. Историческая хроника и реконструкция в документальном фильме. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 12.3. «Компилятивный», «архивный», «фильмотечный» и «монтажный» документальный фильм. (Практическое занятие – 6 ч.).

Тема 12.4. Выбор способа реконструкции в документальном кино в зависимости от художественной задачи фильма. (Практическое занятие – 4 ч.).

Раздел 13. Технология производства документального фильма.

Тема 13.1. Съёмочная группа документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 13.2. Сценарист и режиссёр документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 13.3. Оператор документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 13.4. Звукорежиссер документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 13.5. Директор съёмочной группы документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 14. Этапы производства документального фильма.

Тема 14.1. Подготовительный период производства документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 14.2. Съёмочный период производства документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 14.3. Монтажно-тонировочный период производства документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 14.4. Особенности процесса озвучивания документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 15.5. Особенности работы над документальным фильмом с использованием архивной хроники. (Практическое занятие – 2 ч.).

Раздел 15. Изобразительно-монтажное решение документального фильма. Роль каждого участника съёмочной группы в его создании.

Тема 15.1. План, сцена, эпизод в документальном фильме. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 15.2. Соразмерность композиционных элементов документального фильма. (Практическое занятие – 2 ч.).

Тема 15.3. Акустическая атмосфера документального фильма.



Тема 16.4. Современные способы обработки изображения и создания звукозрительного ряда в документальном кинематографе. (Практическое занятие – 2 ч.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Тапскотт Д. Викиномика : Как массовое сотрудничество изменяет всё / Тапскотт Д. — Москва : Альпина Пабlishер, 2020. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/163604>.
2. Мариевская, Н. Е. Время в кино : монография / Н. Е. Мариевская ; Всерос. гос. ун-т кинематографии им. С. А. Герасимова. - Москва : Прогресс-Традиция, 2015. - 336 с. - Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?productid=344971>.
3. Долин А. Как смотреть кино / Долин А. — Москва : Альпина Пабlishер, 2020. — 152 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140451>.
4. Евтеева, И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / И. В. Евтеева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 292 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/196720>. - Текст : электронный

6.2 Дополнительная литература

1. Яшин Б., Монетов В., Елисеева Е., Петров В., Гинно И., Илышев П., Панин В., Садовников Г., Железняков В. Художник кино Леонид Платов. Опыт работы над экспликацией к фильму «Детство» по трилогии Л.Н. Толстого «Детство». «Отрочество». «Юность» в комментариях и воспоминаниях коллег, друзей, учеников : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2014. - 66 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30647>.
2. Кириллова Н. Б. Уральское кино. Время, судьбы, фильмы : монография. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2016. - 432 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68496>.
3. Фрейлих С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник. - Москва : Академический Проект, 2015. - 511 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60096>.
4. Смагина С. А. Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг.) : монография. - Москва : ВГИК, 2014. - 135 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/38455>.
5. Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство. Кино – телевидение – реклама : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2016. - 224 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60094>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke>



Программное обеспечение:

1. Офисная система OpenOffice.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповая.
2. Учебная аудитория (лекционная) (УК1А-106С) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещение для самостоятельной работы.

