

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМ. Т.К.ЖУРГЕНОВА**

ПРОГРАММА
вступительного экзамена в докторантуру PhD
по специальности «6D040600 – Режиссура»
/режиссура кино и ТВ/

Алматы, 2018

Составители: Профессор кафедры «Режиссура экранных искусств» Манабай Д.К., доцент Лаврик Н.А.; профессор факультет «Кино и ТВ» Соловьева М.В..

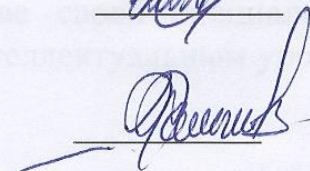
Программа вступительного экзамена в докторантуру PhD обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Режиссура экранных искусств».

Протокол № 9 от «15» апреля 2018 г.

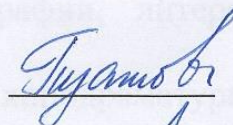
/ Зав.кафедрой
«Режиссура экранных искусств»

С.Ж. Азимов

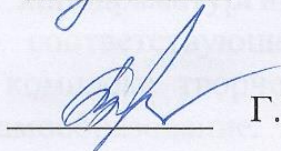
Проректор по научной
работе

К.З.Халыков

Руководитель УМС

Г.Б.Гизатова

/ Руководитель НПЦПВО

Г.Ж.Есенбекова

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине докторантуры сформирована в объеме программы предшествующей ступени высшего образования (магистратура).

Основные требования к уровню подготовки специалистов по специальности докторантура 6D040600 «Режиссура»:

I. Поступающий в докторантуру должен иметь представление:

О проблемах мирового искусства и искусства Республики Казахстан, владеть системой знаний, умений и навыков по направлению специальности, быть компетентным в вопросах широкой фундаментальной теоретической подготовки, владеть в совершенстве своей специальностью. Обладать высоким общеобразовательным и интеллектуальным уровнем.

знать:

- направления развития кинематографии, литературы и искусства, перспективы развития киноискусства;

- теорию истории режиссуры, кинодраматургии, операторского искусства и практические навыки по соответствующей специальности. Руководство творческим коллективом, комплекс творческих упражнений, направленных на саморазвитие и самообразование. Историческую и современную действительность.

уметь: читать художественную и профессиональную литературу, обеспечивая правильную трактовку литературных сценариев;

-участвовать в мастер-классах, семинарах, фестивалях и конкурсах, снимать социальные ролики на различные гражданско-ориентированные темы;

-создавать аудиовизуальные художественные образы на киноплощадках и телевидении, отвечающих высокому уровню духовности и культуры;

-квалифицированно преподавать дисциплины экранного искусства;

-руководить творческим коллективом.

иметь навыки: проведения художественно-аналитической работы и экспертной оценки произведений различных видов искусства, а также явлений и тенденций культуры, исследования исторических закономерностей и художественных традиций культурного наследия в целях развития современной теории и практики искусства и культуры.

быть компетентным: в области научных, научно-аналитических и научно-практических публикаций, отражающих научную новизну исследования и предмет исследования; в области объекта исследования, предмета исследования и практической значимости исследования.

Вступительный экзамен проводится в устной форме согласно «Положению о приеме в магистратуру и PhD докторантуру».

I. Наименование дисциплин и их основные разделы

1. Название дисциплины «Современные тенденции и технологии в режиссуре»

Цели курса «Современные тенденции и технологии в режиссуре» - курс открывает перед претендентом технологические аспекты режиссуры кино и ТВ, творческо-производственные процессы создания кинофильмов. Раскрывает законы построения кинопроизведения. Докторанты должны активно пользоваться полученными теоретическими знаниями в магистратуре, совершенствуя мастерство режиссуры.

Задачи курса «Современные тенденции и технологии в режиссуре» - развитие у докторанта интереса к исследовательской работе по развитию навыков научного освещения фактов и явлений в области кинематографии и телевидения. Понимать поэтическое содержание возможностей экрана, использовать богатство художественных средств, достичь художественной простоты в соотношении главного и второстепенного в искусстве режиссуры кино и телевидения.

Знать: основы фундаментальных наук в сфере кинематографии и телевидения; теорию режиссуры художественного кино- и телефильма; техническое оснащение студий; мировую литературу; теорию драматургии; историю изобразительного искусства; мастерство актера и кинорежиссера; основы кинооператорского мастерства; выразительные возможности музыки; современные тенденции развития кино и ТВ.

Уметь: четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование в области экранных искусств, продолжать обучение самостоятельно, анализировать актуальные проблемы и тенденции в современном искусстве кино и телевидения. Уметь применять практические знания истории и теории искусства режиссуры для профессиональных целей, самостоятельно проводить исследования в области мастерства режиссуры, используя умения и навыки в профессиональной творческой, практической и повседневной деятельности режиссера кино и телевидения.

Иметь: профессиональные навыки решения системно-целостных задач в сфере истории и теории режиссуры на основе полноценного использования всей совокупности своих социально-личностных характеристик и профессиональных компетенций, свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, результаты освоения послевузовской образовательной программы;

Обладать: качествами выражения и обоснования разрабатывать стратегию и тактику при осуществлении профессиональной деятельности; выражения и обоснования собственной точки зрения по актуальным вопросам теории и практики изучения режиссуры; творческого использования знаний, логического и критического мышления, анализа, убеждения и аргументации; грамотного использования при осуществлении профессиональной деятельности полученного фундаментального и инновационного образования, интегрированного в связи с потребностями науки, образования, культуры и социальной сферы, в мировое пространство.

Перечень экзаменационных вопросов

1. Значение киноискусства в идеологическом воспитании масс.
2. Функции режиссера в процессе создания фильма.
3. Многогранность профессии режиссера.
4. Функции оператора в процессе создания фильма.
5. Функции художника в процессе создания фильма.
6. Функции звукорежиссера в процессе создания фильма
7. Функции актера в процессе создания фильма
8. Функции продюсера в процессе создания фильма.
9. Специфика съемок в игровом кино.
10. Специфика съемок в документальном кино.
11. Специфика съемок в анимационном кино.
12. Специфика съемок в научно-популярном кино.
13. Специфика съемок в учебном кино.
14. Специфика съемок на натуре, в интерьере, в павильоне.
15. Специфика комбинированных съемок, съемок с дорстройками и домаетками, с перспективным совмещением, с исключением фона.
16. Эстетическая обоснованность смешения жанров в игровом кино
17. Литературный сценарий как основа фильма.
18. Режиссерский сценарий как основа фильма.
19. Особенности экранизации и оригинального сценария.
20. Связь кино с открытиями в других видах искусства и науки.
21. Цель и задачи создания сериалов для стран третьего мира.
22. Внутренний монолог как средство раскрытия внутреннего мира персонажа.
23. Изменение киноязыка – от киноплёнки до видеокамеры.
24. Ретроспекция как средство раскрытия внутреннего мира персонажей.
25. Ассоциативно-зрительные образы как средство раскрытия внутреннего мира персонажей.
26. Предполагаемая тема будущего диссертационного исследования.

Список использованной литературы

1. Ангелов А. - Практическая режиссура кино. «Deluxe». 2013.
2. Вайсфельд И. – О сущности кинодраматургии. М. 1981.

3. Воскресенская И. – Звуковое решение фильма. М. Искусство. 1978.
4. Возчиков В. – Звучащий мир. Книга о звуковой документалистике. М. Искусство. 1979.
5. Герасимов С. – Воспитание кинорежиссера. М. 1978.
6. Дзаваттини Ч. – Дневники жизни и кино. Статьи, интервью. М. Искусство. 1982.
7. П. Ершов – Режиссура, как практическая психология. Мир искусства. 2010.
8. Захава Б. – Мастерство актера и режиссура. «РАТИ-ГИТИС». 2008
9. Кончаловский А. – Парабола замысла. М. 1977.
10. Кокарев И.Е.. Кино как бизнес.- Минск: «Вадемекум», 1991.
11. Лунгин С. Виденное наяву. – М., «Искусство», 1989.
12. Масленников И. – Из личной кинопрактики За стопкой стопка. «Амфора». 2010
13. Митга А. – Кино между адом и раем». «Астрель», «ВКТ». 2012
14. Михалков Н. – Территория моей любви. «Эксмо». 2015
15. Молчанов А. – Букварь сценариста. «Эксмо». 2015
16. Петров А. – Диалог о киномузыке. М. Искусство. 1982
17. Пудовкин В. – Время крупным планом. Собр. Соч. МЛ. 1987.
18. Соколов А.Т. – Монтаж: телевидение, кино, видео, Часть 1. «А.Г.Дворников». 2000
19. Тарковский А. – Лекции по кинорежиссуре. М. 1981.
20. Фелонов Л. – Проблемы и тенденции современного монтажа. М. 1980.
21. Фелонов Л. – Современные формы монтажа. М. 1982.
22. Фрейлих С. – Золотое сечение экрана. М. Искусство. 1976.
23. Фрумкин Г.М. - Телевизионная режиссура. Введение в профессию. «Академический проект». 2009
24. Эйзенштейн С. – Монтаж. М. ВГИК. 1998
25. Бергман И. – В театре и кино. М. Радуга. 1985
26. Антониони А. – Статьи, эссе, сценарии. М. Радуга. 1986.
27. Бабак М.М. Документ-сценарий-фильм. М., 1989.
28. Бюнуэль Л. – Мой последний вздох. М. Радуга. 1989.
29. Висконти Л. – Статьи, Свидетельства, Высказывания. МЛ 1986.
30. Владимирские Анна и Петр. Искусство для простых смертных. М., 2006.
31. Габрилович Евг. Приход луны (Киносценарии). – М., «Искусство» 1987.
32. Козинцев Ю.Г. – Пространство трагедии. Л. 1973.
33. Тенейшвили О.В. Французское кино.- М.: ВИПКРК, 1991.
34. Феллини Ф. – Статьи, сценарии. М. Радуга. 1988.
35. Феллини Ф. – Делать фильм. М. Искусство. 1984.
36. Юткевич С. – Контрапункт режиссера. М. Искусство. 1960.
37. Уорд Питер – Композиция кадра в кино и на ТВ. «ГИТР». 2005.

2. Название дисциплины «Драматургия искусства»

Цели курса «Драматургия искусства» - призван заложить основы креативного мышления будущих специалистов творческих профессий (PhD),

сформировать способность реального осмысления окружающей действительности и принимать оптимальные решения в соответствии с драматургическими закономерностями, принципами творчества и производственной деятельности; структурирование моделей взаимодействия людей в эпоху глобального виртуального общения.

Задачи курса «Драматургия искусства» - закрепление, углубление и расширение знаний, полученных магистрантами на лекциях по драматургии; формирование у претендентов навыков самостоятельной работы с литературой по драматургии и сценарному мастерству; закрепление основных литературно-сценических умений и навыков; развитие у докторантов драматургической направленности мышления и творческих способностей; привить навыки конструирования киносценария, научить основам литературной обработки материала для будущего фильма.

Знать: принцип построения драматического текста и сценического произведения; критерии драматургического текста; пригодность текста к мизансценированию; совокупность идеологического и исторического контекста и интертекста; влияние внетекстовых элементов на текст драматического произведения, схемы действия, ход фабулы - распределение эпизодов, непрерывность и прерывистость действия, введение эпических моментов; основные компоненты аудиовизуального произведения: визуальное и текстуальное; цель стратегии постановки и стратегию текста.

Уметь: обеспечить будущих творческих деятелей экранных искусств знаниями теоретических основ классической и современной драматургии, а также умениями, необходимыми для эффективной организации творческой работы; принимать оптимальные решения в соответствии с драматургическими закономерностями, принципами творчества и производственной деятельности.

Иметь: профессиональные навыки осуществления подготовки докторантов к реализации собственного творческого потенциала в производственной сфере; совокупность своих социально-личностных характеристик и компетенций; свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; основы креативного мышления; результаты освоения знаний и умений в области литературно-сценического творчества.

Обладать: качествами выражения и обоснования создания литературно-сценических произведений для каждого вида современных аудиовизуальных искусств; разработкой стратегии и тактики при осуществлении профессиональной деятельности; собственной точкой зрения по актуальным вопросам культуры и искусства; творческим использованием знаний, логического и критического мышления, анализа, убеждения и аргументации; полученным фундаментальным и инновационным образованием, интегрированным в связи с потребностями науки, образования, культуры и социальной сферы, в мировое пространство.

Перечень экзаменационных вопросов

1. Функции сценариста в процессе создания фильма.
2. Связь киноискусства с литературой
3. Многогранность профессии режиссера.
4. Связь киноискусства с театром.
5. Связь киноискусства с изобразительным искусством.
6. Связь киноискусства с музыкальным искусством.
7. Понимание синтетического характера киноискусства.
8. Искусство и религия: исторические формы взаимодействия.
9. Искусство и политика. Проблема ангажированности искусства.
10. Искусство и мораль. Нравственное измерение искусства.
11. Гармония, «золотое сечение» - их художественное отражение в произведениях искусства
12. Искусство и художественная критика: проблема взаимодействия и взаимовлияния.
13. Драматизация – безусловное требование кинозрелища.
14. Художественный образ. Понятие, структура, функции.
15. Историческая и этнографическая достоверность в игровом кино.
16. Философия современного кино.
17. Авангард. Поиски новых форм выразительности.
18. Связь развития языка кино с открытиями в области психологии.
19. Связь кино с открытиями в других видах искусства и науки.
20. Драматическое и эпическое по Б.Брехту.
21. Внутренний монолог как средство раскрытия внутреннего мира персонажа.
22. Комментарий как средство раскрытия внутреннего мира персонажей.
23. Художественный символ. Понятие, структура, функции.
24. Причины уточнения замысла и композиции сценария в процессе создания фильма.
25. Предполагаемая тема будущего диссертационного исследования.

Список использованной литературы

1. Аристотель. Риторика, Поэтика. – М., 2000.
2. Арнхейм Р. Кино как искусство. – М., 1960.

- 3.Базен А. Что такое кино? – М., 1972.
- 4.Блейман М. О кино – свидетельские показания. – М., 1973.
- 5.Брехт Б. Малый органон для театра //Театр. – М., 1965. – Т. 5/2.
- 6.Вайсфельд И. О сущности кинодраматургии. – М., 1981.
- 7.Власов М. Виды и жанры киноискусства. – М., 1976.
- 8.Габрилович Е. Кино и литература. – М., 1965.
- 9.Довженко А. Собрание сочинений. – М., 1966-1969. –Т.1-4.
- 10.Козинцев Г. Пространство трагедии. – Л., 1973.
- 11.Козлов Л. Изображение и образ. – М., 1980.
- 12.Кракауэр З. Природа фильма. – М.,1974.
- 13.Маркулан Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. – Л., 1979
- 14.Монтегю А. Мир фильма. Путеводитель по кино. – Л., 1969.
- 15.Пудовкин В. Киносценарий //Собр.соч. – М.,1974. – Т.1.
- 16.Ромм М. О кино и хорошей литературе //В сб.:Беседы о кино. – М.,1964.
- 17.Шилова И. Фильм и его музыка. – М.,1973.
- 18.Эйзенштейн С. О форме сценария //Избр.произв. – М.,1964. –Т.2.
- 19.Аристарко Г. История теорий кино. – М., 1966.
- 20.Асенин С. Познавательная и воспитательная роль искусства. – М.,1967.
- 21.Володин А. Для театра и кино. – Л., 1967.
- 22.Вопросы кинодраматургии: Сб.статей. – М., 1954-1974. – Вып. 1-6.
- 23.Габрилович Е. Книга сценариев. – М., 1959.
- 24.Гребнев Б. Шесть повестей для экрана. – М., 1979.
- 25.Дунский Ю., Фрид В. Избранные сценарии. – М., 1975.
- 26.Зарубежные киносценарии. – М., 1966-1976. – Вып. 1-6
- 27.Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. – М., 1977.
- 28.Соловьева М. Статьи по кинодраматургии //В сб.:Мастер-класс по экологической тележурналистике. – Алматы, 2005.
- 29.Ханютин Ю. Реальность фантастического мира. – М.,1977
- 30.Шпаликов Г. Избранное – М., 1979.
- 31.Юренев Р. Советская кинокомедия. – М.,1964.