

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

Программа вступительного экзамена

Ф 017-2.84-2017

Редакция №1

25.05.2017г.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета
КазНАИ им. Т.К. Жургенова
от 26.05.2022 г. Протокол №11

**ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
7M02184 РЕЖИССУРА КИНО И ТВ**

Алматы 2022г

1 РАЗРАБОТАНО

Абильдина Г.Б. профессор КазНАИ им.Т. Жургенова

2 ОБСУЖДЕНО

На заседании кафедры «Режиссура экранных искусств»,

протокол № 10 от «18» мая 2022 г.

Зав. кафедрой «Режиссура экранных искусств»:

Абильдина Г.Б., профессор

3 СОГЛАСОВАНО

Руководитель УМС Есенбекова Г.Ж.
«20» 05 2022 г.

Руководитель НИЦПВО Кульшанова А.А.
«20» 05 2022 г.

Проректор по научной работе Халыков К.З.
«20» 05 2022 г.

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

На обучение по программам магистратуры принимаются лица, успешно завершившие обучение по одной из основных образовательных программ высшего профессионального образования, имеющие соответствующие дипломы государственного образца РК или эквивалентные им дипломы других государств, подтверждающие присвоение лицу квалификации (степени):

- «бакалавр»
- «дипломированный специалист»

Признание эквивалентности дипломов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РК.

К поступлению в магистратуру по образовательной программе 7M02184 - Режиссура кино и телевидения допускаются лица, получившие образование по направлению: «Режиссура экранных искусств»

I. Поступающий в магистратуру должен иметь представление:

- о современной системе высшего образования в Казахстане и за рубежом;
- об основных тенденциях развития важнейших образовательных процессов;
- об основных технологических аспектах режиссуры кино и телевидения.

знать:

основы фундаментальных наук в сфере экранных искусств; кинематографии и телевидения;

мировую литературу и теорию драматургии в сфере кинематографии и телевидения;

историю изобразительного искусства:

современные тенденции развития кино и телевидения.

уметь:

анализировать актуальные проблемы и тенденции в современном кинопроцессе и телевидении.

разрабатывать стратегию и тактику при осуществлении профессиональной деятельности;

выражать и обосновывать собственную точку зрения по актуальным вопросам теории и практики изучения кинематографа и телевидения, самостоятельно проводить исследования в области мастерства режиссуры.

иметь навыки:

в профессиональной творческой, практической и повседневной деятельности

режиссера кино и телевидения;

логического и критического мышления, анализа, убеждения и аргументации самостоятельного проведения исследований в области режиссерского искусства, используя экспериментальные методы анализа и синтеза исторического, культурологического и предметно-конкретного материала.

быть компетентным:

при осуществлении профессиональной деятельности полученной в рамках образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по ОП Режиссура кино и телевидения;

в области анализа и синтеза истории и теории экранных искусств;

в организации управленческой и предпринимательской инновационной деятельности в кинематографии.

Вступительный экзамен проводится в устной форме согласно

Положению о проведении вступительных экзаменов по по ОП Режиссура кино и телевидения;

Наименование дисциплины и их основные разделы**1. Название дисциплины «Режиссура»**

2.

Содержание дисциплины Режиссура - область профессиональной и творческой деятельности. Эстетическая и смысловая организация фильма как образного целого. Последовательное воплощение идейно-художественного замысла. Соподчинение всех компонентов содержательной формы (сценарной драматургии, операторской работы, актерской игры, изобразительного решения сюжетного материала художником, музыки фильма, звукового решения) и в соответствии с этим руководством коллективным творческим процессом. Фильм - синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции кинопроизведения, обращенной к зрителю

Цели курса:

- раскрывает законы построения кинопроизведения;
- дает возможность активно пользоваться полученными теоретическими знаниями, совершенствуя мастерство режиссуры;
- Эффективно использовать воздействие экранного произведения на зрителя, формируя его эстетические взгляды и в целом мировоззрение.

Задачи курса: развить интерес к профессиональной работе по овладению навыками художественного уровня постановки фильмов.

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, мировую литературу, основы драматургии, историю изобразительного искусства, современные тенденции развития кино и ТВ, трудовое законодательство, правила по охране труда и техники безопасности.

Уметь: четко и ясно выработать художественную концепцию произведения в области экранных искусств, продолжать обучение самостоятельно, отражать в своем творчестве актуальные проблемы и

тенденции современного киноискусства. Уметь применять теоретические знания искусства режиссуры для профессиональных целей, используя умения и навыки в творческой, практической и повседневной деятельности режиссера кино и телевидения.

Иметь: профессиональные навыки по организации творческо-производственного процесса создания кино и телевизионных проектов, на производственном процессе создания кино и телевизионных проектов, на основе полноценного использования всей совокупности своих социально-личностных характеристик и профессиональных компетенций. Поступающий должен иметь навыки литературного творчества, актерского мастерства, обладать хорошими знаниями в области изобразительного искусства, театра, кинематографа и телевидения.

2. Название дисциплины «Сценарное мастерство»

Содержание дисциплины Сценарное мастерство - сценарий, как основа кинопроизведения, специфическая область литературного творчества, звукозрительный прообраз фильма. Создание, разработка и фиксирование сюжетов. Тема, проблематика, сюжет, драматургический конфликт, система характеров, идейно-художественная концепция фильма. Необходимость емких и лаконичных сюжетных конструкций, требование сжатости драматургических характеристик. Стили и направления развития кинодраматургии. Экранизация.

Цели курса: обеспечение будущих режиссеров аудиовизуальной сферы знаниями теоретических основ классической и современной драматургии экрана, а также умениями, необходимыми для эффективной организации творческой работы.

Задачи курса:

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой по сценарному мастерству;
- закрепление основных литературно-сценических умений и навыков;
- развитие драматургической направленности мышления и творческих способностей.

Знать:

- общие закономерности драматургического процесса;
- специфику создания литературно-сценических произведений для каждого вида современных аудиовизуальных искусств;
- структурирование моделей взаимодействия людей в эпоху глобального виртуального общения.

Уметь: ориентироваться в современной общественно-политической ситуации, уметь работать с людьми и документами, иметь навыки организационной работы, пользоваться компьютером, знать иностранные языки.

Иметь: высокий уровень творческой фантазии и образного монтажного мышления, ясностью в изложении сюжетной линии;

3. Предмет «Монтаж»

Цели курса: подготовка творческого специалиста, обладающего, образным и аналитическим мышлением, навыками процесса теории и практики монтажа, звукового оформления при создании экранной продукции

Задачи курса: формирование теоретических знаний и овладение практическими навыками в профессиональной деятельности по монтажу и звуковому оформлению художественных проектов, в области культуры и искусств;

Знать: основы теории и практики монтажа в кино и ТВ;

Уметь: профессионально применять практические умения по компьютерному монтажу кино и телефильмов;

Иметь: навыки для принятия практических решений при монтаже и звуковом оформлении фильмов.

Перечень экзаменационных вопросов

1. Предмет, методология и проблематика философии искусства.
2. Эстетизм мифа и эстетизм логоса. Эстетическая природа философии как эстетики бытия.
3. Проблема мимезиса как методологическая проблема теории творчества.
4. Мимезис и классификация искусств. Катарсис.
5. Символическое содержание искусства.
6. Образное содержание искусства.
7. И. Кант: Аналитика прекрасного. Аналитика возвышенного. Искусство и учение о гении.
8. Философия космизма и ее эстетические аспекты. (Н.Ф. Федоров, К. Малевич, В. Кандинский).
9. Подход к явлениям искусства в философии жизни и феноменологии (В. Дильтей, Ф. Ницше, А. Бергсон, О. Шпенглер).
10. Эстетика постмодернизма.
11. Основные признаки модернизма в искусстве.
12. Основные виды искусства позднего модернизма: поп-арт, инсталляция, хеппенинг, перформанс.
13. Эстетика и искусство в тоталитарном обществе.
14. Концептуальное искусство как литературно-художественное направление постмодернизма.
15. Маргинальность как культуроведческое начало массовой культуры. Отрожение маргинального образа в киноискусстве.
16. Классический инструментарий художника: метафора, катарсис, сублимация и его ревизия в маргинальном искусстве.

17. Синестезия и виды искусства.
18. Эстетика классицизма
19. Художественная система романтизма
20. Трактовки катарсиса в искусстве от Аристотеля до Фрейда
21. З. Фрейд о роли бессознательного в художественном творчестве.
22. Процесс художественного творчества как соотношение сознательного и бессознательного (Л. Выготский и др.).
23. Психологическое определение субъекта творчества
24. Единство сознания и бессознательного в творчестве
25. Изменения субъекта и объекта в динамике творчества
26. Мотивация художественного творчества, ее психическое основание
27. Предмет психологии творчества и его определения с точки зрения основных психологических школ и направлений.
28. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой личности.
29. Психологические условия творчества.
30. Творчество в сферах побуждений, переживаний, воображения и мышления личности.
31. Роль рефлексии в личностной детерминации творчества.
32. Проблемы творческого поиска в искусстве как отрасль психологической науки.
33. Проблемы творческого поиска в искусстве как междисциплинарная наука, ее связь с социально-гуманитарными науками.
34. Значение изучения психологии искусства в личностном профессиональном развитии.
35. Архетипы творческого начала личности.
36. Процесс создания произведения искусства (психологический аспект).
37. Вдохновение как психологическое явление.
38. Традиции и новации в искусстве, их психологический смысл
39. Теоретические и концептуальные особенности в современной режиссуре кино
40. Система специфических, выразительных средств экрана, создающих экранную образность
41. Специфические средства раскрытия внутреннего мира персонажей (внутренний монолог, ретроспекция, ассоциативно - зрительные образы и т. д.)
42. Передача сложного психофизического состояния героев через планы петаль, крупный, средний, общий и и т. д.)
43. Продюсерская система в кино и на телевидении
44. Основные проблемы общей композиции документального фильма.
Авторская позиция
45. Визуальное изображение как пространственно-временное искусство, в зависимости от жанров и стилей.
46. Качество изобразительного решения кадра, определяющие суть общей структуры сюжета.

47. Ретроспекция как средство раскрытия внутреннего мира персонажей.
48. Изменение киноязыка - от киноплёнки до видеокамеры.
49. Причины уточнения замысла и композиции сценария в процессе создания фильма.
50. Система жанрообразующих элементов в аудиовизуальной сфере.
51. Пространственно-временное восприятие изображения фильма.
52. Создание иллюзии времени и пространства в фильмах посредством композиционно световых решений и монтажных фраз.
53. Состояние насыщенных визуальных решений кадра как стержень изобразительной конструкции всего фильма.
54. Историческая и этнологическая достоверность в игровом кино.
55. Стилистика и атмосфера фильма в зависимости от драматургии, посредством операторских приемов
56. Эстетическая обоснованность смещения жанров в игровом кино.
57. Философия современного кино.
58. Авангард. Поиски новых форм выразительности.
59. Художественно-эстетические достижения в области мировой режиссуры в условиях технологического прогресса и глобальной взаимозависимости парадигм в искусстве.
60. Основные стили и направления в киноискусстве современного Казахстана.
61. Современная медиасфера Казахстана.
62. Креативные подходы в создании экранного образа в кино.
63. Драматургические и режиссерские особенности современного кино.
64. Глобализация современных кинофестивалей и их значение в мировой продюсерской системе
65. Основные теоретические взгляды в киноискусстве. Философское значение реализма
66. Неореализм в иранском кинематографе.
67. Литературные, мифологические, живописные, природные и архитектурные произведения как основа для идеи создания изобразительных форм воплощение операторского искусства.
68. Новейшие технологии. Спецэффекты как ресурс художественного решения телевизионного продукта
69. Три волны молодого кино Казахстана.
70. Внутренний монолог как средство раскрытия внутреннего мира персонажа.
71. Основные теоретические исследования Сергея Эйзенштейна. Ассоциативно-зрительные образы как средство раскрытия внутреннего мира персонажей.
72. Авангард. Поиски новых форм выразительности.
73. Гармония, «золотое сечение» - их художественное отражение в произведениях искусства.
74. Отличительные особенности разделов: акт, эпизод, сцена, кадр.
75. Отличительные особенности разделов: акт, эпизод, сцена, кадр.

II. Список использованной литературы Режиссура

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. Митта 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. М.Л. 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.
30. Владимирские Анна и Петр. Искусство для простых смертных. 1vi., zuvv.
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.

Сценарное Мастерство

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, -1.2.
10. Эйзенштейнформе сценария мизор.произв. -м.1964. -1..
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. Соловьева М. Статьи по кинодраматургии //В сб.:Мастер-класс по экологической тележурналистике. - Алматы, 2005.
28. Соловьева М. Драматургия киносценария. - Алматы, 2007.
29. Соловьева М. Сценарий анимационного фильма. - Алматы, 2009.
30. Соловьева М. Драматургический конфликт. - Алматы, 2011.
31. Ханютин Ю. Реальность фантастического мира. - М.,1977
32. Шпаликов Г. Избранное - М., 1979.
33. Юренев Р. Свветская кинокомедия. - М.,1964.

«Монтаж»

1. Кулешов Л.
Азбука кинорежиссуры. Искусство, М., 1969.
2. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти томах. Искусство, М., 1971.

3. Пудовкин В. Собрание сочинений в 3-х томах. Искусство, М., 1974.
4. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. Искусство, М.: 1980.
5. Соколов А.
Монтаж. Телевидение, кино, видео. Изд-во 625, М., 2000.
6. Фелонов Л.
Монтаж как художественная форма.
7. Утилова Н.
Монтаж. АСПЕНТ-ПРЕСС, М., 2004.
8. Рейсц К. Техника киномонтажа, Искусство, М., 1960.
9. Медынский С. Компонуем кинокадр. Искусство, М., 1992.
10. Панфилов Н. Школа кинолюбителя. Искусство, М., 1979.