

	КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА	Ф 017-2.84-2022
	<u>Программа вступительного экзамена вид нормативного документа</u>	31.10.2022 г. Стр. 1 из 11

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета КазНАИ
им. Темирбека Жургенова
от 27.04.2023 г. Протокол №11

**ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В докторантуру PhD
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
8D02184 - «Режиссура/Режиссура кино и ТВ»**

	КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА	Ф 017-2.84-2022 31.10.2022 г.
	Программа вступительного экзамена вид нормативного документа	Стр. 2 из 11

1 РАЗРАБОТАНО

Мурсалимова Г.А. кандидат искусствоведения, доцент;
 Бакеева М.К., доктор PhD кафедры «Режиссура экранных искусств»,
 Лаврик Н.А. доцент кафедры «Режиссура экранных искусств»
 Уразбаева Ш.Н., доктор PhD кафедры «Режиссура экранных искусств»

2 ОБСУЖДЕНО

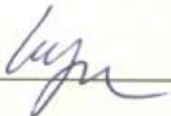
На заседании кафедры «Режиссура экранных искусств»,
 протокол № 9 от « 5 » 04 2023 г.

Зав.кафедрой «Режиссура экранных искусств»:
 Бакеева М.К., доктор PhD

3 СОГЛАСОВАНО

Руководитель НИЦПВО _____ Кульшанова А.А.

Руководитель отдела
 послевузовского образования _____ Глеулинова Ж.А.

Проректор по научной работе _____ Халыков К.З.

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

Основные требования к уровню подготовки специалистов по ОП докторантура 8D02184 «Режиссура Кино и ТВ»:

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 проведении вступительных экзаменов по специальностям PhD докторантуры.

I. Наименование дисциплин и их основные разделы

1. Название дисциплины (Структурные подходы и исследования в современной режиссуре кино)

Предмет 1 «Структурные подходы и исследования в современной режиссуре кино»

Цели курса «Структурные подходы и исследования в современной режиссуре кино» - Данный курс является одним из ведущих в системе творческой и научной подготовки специалистов и призван сформировать способность анализа и синтеза знаний в сфере искусства. В центре внимания различные сферы драматургии, раскрывающие суть взаимоотношений автора произведения, исполнителей замысла и зрителя, базирующиеся на драматургическом анализе художественного вымысла через адаптацию и интерпретацию материала. Докторанты научатся актуализировать и стандартизировать навыки и компетенции, необходимые режиссеру для создания художественного, документального и телевизионного кино образа с учетом современной мировой практики кинопроизводства и специфики отечественной киноиндустрии

Задачи «Структурные подходы и исследования в современной режиссуре кино» - 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. Реализация постмодернистского эстетического опыта в кинорежиссуре
2. Синтез и синкретизм кинорежиссуры
3. Принципы организации драматургического материала в фильмах архаусного направления
4. Отрицание норм и критериев в современном аудиовизуальном пространстве
5. Сочетание и слияние «несопоставимых» образов в фильмах режиссеров Казахстана
6. Связь с традицией в творчестве молодых режиссеров Казахстана
7. Постмодернизм в эстетике кинорежиссуры XXI века
8. Смещение культурных кодов и текстов в аудиовизуальном произведении
9. Мистицизм, рационализм, иррационализм, интуиция в мировой режиссуре
10. Цельность творческого наследия в фильмах режиссеров Казахстана
11. Диалектическая природа авторского сознания в режиссуре
12. Принципы деконструкции в фильмах молодых кинорежиссеров Казахстана
13. Особое пространство в кино культуре XXI века
14. Синтез видимого и воображаемого миров в фильмах режиссеров Казахстана
15. Межродовой жанровый синкретизм в фильмах режиссеров Казахстана
16. Обращение к мифологическим и фольклорным традициям в творчестве режиссеров Казахстана
17. Пародийная игра смыслами культуры в фильмах XXI века
18. Эстетические системы в современной кинорежиссуре

19. Принципы систематичности и эклектичности в современном аудиовизуальном пространстве
20. Отражение философских систем XX века в творчестве кинорежиссеров
21. Принципы кинорежиссуры в телевизионных фильмах XXI века.
22. Влияние принципов телеэкрана на кинорежиссуру XXI века.
23. Коннотационная парадигма режиссуры как профессии
24. Имплементация в режиссуру Казахстана идей постмодернизма
25. Архитектоника как основа художественного произведения в аудиовизуальной сфере
26. Формирование архетипических образов в кинематографе XX века.
27. Психоанализ и его отражение в творчестве кинорежиссеров
28. Социальная тематика как составляющая телесериалов
29. Телесериал как современная форма романа
30. «Театр представления» и «театр переживания» в формате современного телесериала
31. Разница пространственных миров кинофильма и телепередачи.
32. Структура кинематографического образа: от вербальности сценария к визуализации экрана
33. Трансформационные модели построения композиции кинокадра на принципах сюрреализма
34. Метафоричность кинокадра как основа кинематографического образа
35. Освещение кадра как дополнительный фактор раскрытия характеров персонажей в кино и на телевидении
36. Спецэффекты и компьютерная графика как дополнительный ресурс раскрытия основной темы фильма
37. Искусство режиссуры в эпоху медиаиндустрии
38. Новейшие технологии в структуре аудиовизуального искусства
39. Психологическое восприятие сновидений и их воплощение на экране
40. Включение элементов кинематографа в творческие проекты живописцев и музыкантов

II. Список использованной литературы

1. Ангелов А. - Практическая режиссура кино. «Deluxe». 2013.
2. Вайсфельд И. – О сущности кинодраматургии. М. 1981.
3. П.Ершов – Режиссура, как практическая психология. Мир искусства. 2010.
4. Захава Б. – Мастерство актера и режиссура. «РАТИ-ГИТИС». 2008
8. Кокарев И.Е.. Кино как бизнес.- Минск: «Вадемекум», 1991.
9. Масленников И. – Из личной кинопрактики За стопкой стопка. «Амфора». 2010
10. Митта А. – Кино между адом и раем». «Астрель», «ВКТ». 2012
11. Михалков Н. – Территория моей любви. «Эксмо». 2015
12. Молчанов А. – Букварь сценариста. «Эксмо». 2015
13. Соколов А.Т. – Монтаж: телевидение, кино, видео, Часть 1. «А.Г.Дворников». 2000
14. Фрумкин Г.М. - Телевизионная режиссура. Введение в профессию. «Академический проект». 2009
15. Эйзенштейн С.– Монтаж. М. ВГИК. 1998.
16. Владимирские Анна и Петр. Искусство для простых смертных. М., 2006.
17. Тенейшвили О.В. Французское кино.- М.: ВИПКРК, 1991.
18. Уорд Питер – Композиция кадра в кино и на ТВ. «ГИТР».2005.
19. Ромм М.Беседы о кино и кинорежиссуре М.: Академический Проект, 2016.
20. Брессон Р. Заметки кинематографа 1950-1974. М: Роузбад Интерактив, 2017.
21. Сурмели А. Искусство телесценария.- СПб: Лань, Планета Музыки, 2018.
22. Нөгербек Б., Наурызбекова Г.Қ., НҚазақ киносының тарихы – Алматы, 2005.
23. Махат Садық. Деректі фильнен, үлкен киноға дейін – Алматы, 2004
24. Абикеева Г. Казахское новое кино: каталог – Алматы, 1998
25. Бегалин Мәжит 1922-1978. Кітап-альбом – Алматы, 2008
26. Азимов С. Заявка на фильм – Алматы, 2011
27. Манабай Д.К. Сценарий фильма в жанре комедии – Алматы, 2011.
28. Ногербек Б. На экране «Казахфильм». Статьи, рецензии, эссе, интервью – Алматы, 2007.
29. Құрманғалиқызы Г. Әуезов және кино – Алматы, 2000
30. Рахманқызы Н. Кинорежиссер Ораз Әбішев – Алматы, 1998.
31. Смайылов, К. Қазақ киносының тарихы. Оқу құралы / К. Смайылов.- Алматы: Білім, 1999.
32. Калымбетов Б. Создание художественного образа в фильме - Алматы, 2015

2. Название дисциплины (Концептуальные подходы интерпретации художественных направлений и стилей в современной режиссуре кино)

Предмет 2 «Концептуальные подходы интерпретации художественных направлений и стилей в современной режиссуре кино»

Цели курса «Концептуальные подходы интерпретации художественных направлений и стилей в современной режиссуре кино» - Данный курс является одним из ведущих в системе творческой и научной подготовки специалистов и призван сформировать способность анализа и синтеза знаний в сфере искусства. В центре внимания различные сферы драматургии, раскрывающие суть взаимоотношений автора произведения, исполнителей замысла и зрителя, базирующиеся на драматургическом анализе художественного вымысла через адаптацию и интерпретацию материала.

Задачи курса «Концептуальные подходы интерпретации художественных направлений и стилей в современной режиссуре кино» - 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. Происхождение творческой деятельности и ее истоки.
2. Прагматические аспекты творческой активности
3. Система знаков по теории Жиль Делеза.
4. Система знаков по теории Ю.Лотмана.
5. Концепция знаковых уровней кинематографа
6. Новые тенденции прямого эфира на ТВ.
7. Рождение телевидения. Рациональное и иррациональные в образе телевизионных программ.
8. Западная кинотеория и ее особенности.
9. Эстетические и формообразующие функции света в кинематографе.
10. Художественные приемы в современном кинематографе.
11. Символ в системе экранной культуры.
12. Структура и смысл экранного произведения.
13. Кинематографический знак по теории К.Метц.
14. Драматургические приемы в сценарии.
15. Художественные приемы монтажа и эволюция киноязыка.
16. Место символизма в анимационных фильмах.
17. Постструктурализм и теория Жиль Делеза.
18. Феномен постимпрессионизма в начале XX века в кинематографе.
19. Механизмы развития конфликта в фильме.
20. Структурно-семиотические исследования культуры в трудах Ролана Барта.
21. Текст как семиотика на экране.
22. Современная кинодраматургия: проблемы и поиски.
23. Новые тенденции кинематографа и эволюция киноязыка.
24. Французский структурализм и его особенности в западном кино.
25. Эстетические тенденции современного кинематографа.
26. Современный кинопроцесс и новые тенденции семиотики кино.
27. Виды инсталляции в искусстве.

28. Динамическая модель семиотической системы.
29. Медиальные аспекты экранных искусств.
30. Понятие культуры в структурно-семиотической концепции Ю.Лотмана.
31. Концепция знаковых уровней и смысл.
32. Теория коммуникации и семиотика экрана.
33. Семиотика по Ч.Пирс и Ф.Де Соссюр.
34. Искусство как форма взаимодействия с миром образов.
35. Художественные особенности фольклорной формы драматургии

II. Список использованной литературы

1. Аристотель. Риторика, Поэтика. – М., 2000.
2. Базен А. Что такое кино? – М., 1972.
3. Блейман М. О кино – свидетельские показания. – М., 1973.
4. Брехт Б. Малый органон для театра //Театр. – М., 1965. – Т. 5/2.
5. Вайсфельд И. О сущности кинодраматургии. – М., 1981.
6. Власов М. Виды и жанры киноискусства. – М., 1976.
7. Габрилович Е. Кино и литература. – М., 1965.
8. Довженко А. Собрание сочинений. – М., 1966-1969. –Т.1-4.
9. Козинцев Г. Пространство трагедии. – Л., 1973.
10. Козлов Л. Изображение и образ. – М., 1980.
11. Кракауэр З. Природа фильма. – М.,1974.
12. Маркулан Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. – Л., 1979
13. Монтегю А. Мир фильма. Путеводитель по кино. – Л., 1969.
14. Пудовкин В. Киносценарий //Собр.соч. – М.,1974. – Т.1.
15. Ромм М. О кино и хорошей литературе //В сб.:Беседы о кино. – М.,1964.
16. Шилова И. Фильм и его музыка. – М.,1973.
17. Эйзенштейн С. О форме сценария //Избр.произв. – М.,1964. –Т.2.
18. Аристарко Г. История теорий кино. – М., 1966.
19. Асенин С. Познавательная и воспитательная роль искусства. – М.,1967.
20. Володин А. Для театра и кино. – Л., 1967.
21. Вопросы кинодраматургии: Сб.статей. – М., 1954-1974. – Вып. 1-6.
22. Гребнев Б. Шесть повестей для экрана. – М., 1979.
23. Дунский Ю., Фрид В. Избранные сценарии. – М., 1975.
24. Зарубежные киносценарии. – М., 1966-1976. – Вып. 1-6
25. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. – М., 1977.
26. Соловьева М. Статьи по кинодраматургии //В сб.:Мастер-класс по экологической тележурналистике. – Алматы, 2005.
27. Ханютин Ю. Реальность фантастического мира. – М.,1977
28. Шпаликов Г. Избранное – М., 1979.
29. Туркин В.К. Драматургия кино. Очерки по теории и практике киносценария. М., 2002.
30. Ричард Уолтер. Сценарное мастерство (реферат).- М., 1993.