	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. 1 из 12

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

**ПРОГРАММА
 ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ
 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
 7М02184 – РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

Алматы, 2023

1 РАЗРАБОТАНО

Мурсалимова Г.А. доцент, кандидат искусств., КазНАИ им.Темирбека Жургенова

Бакеева М.К., PhD доктор, КазНАИ им.Темирбека Жургенова

Лаврик Н.А., доцент КазНАИ им.Темирбека Жургенова

Уразбаева Ш.Н., PhD доктор, КазНАИ им.Темирбека Жургенова

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 Тлеулинова Ж.А.

Проректор по научной работе Халыков К.З.

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 специальности режиссура;

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 специальностям магистратуры.

II. Наименование дисциплины и их основные разделы

1. **Название дисциплины «Современные тенденции в кинорежиссуре»**

2. **Содержание дисциплины «Современные тенденции в кинорежиссуре»**

- 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 руководство 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 вырабатывать 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 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.

3. 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 государственный язык

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

Предмет 3 «Специальный курс по Режиссуре»

Цели курса: курс является основным в преподавании технологических аспектов режиссуры кино и ТВ, раскрывая законы построения кинопроизведения. Магистранты должны 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: развитие у магистранта 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.

основы фундаментальных наук в сфере кинематографии и телевидения, мировую литературу, теорию драматургии, историю изобразительного искусства, 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;

1. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Современные тенденции в кинорежиссуре»

1. Предмет, методология и проблематика философии искусства.
2. Эстетизм мифа и эстетизм логоса.
3. Эстетическая природа философии как эстетики бытия.
3. Мимезис и классификация искусств. Катарсис.
4. Символическое содержание искусства.
5. Обратное содержание искусства.
6. И.Кант: Аналитика прекрасного. Аналитика возвышенного. Искусство и учение о гении.
7. Эстетика постмодернизма.
8. Основные признаки модернизма в искусстве.
9. Основные виды искусства позднего модернизма: поп-арт, инсталляция, хеппенинг, перформанс.
10. Эстетика и искусство в тоталитарном обществе.
11. Концептуальное искусство как литературно-художественное направление постмодернизма.
12. Маргинальность как культуроведческое начало массовой культуры. Отражение маргинального образа в киноискусстве.
13. Классический инструментарий художника: метафора, катарсис, сублимация и его ревизия в маргинальном

искусстве.

14. Синестезия и виды искусства.
15. Эстетика классицизма
16. Связь развития языка кино с открытиями в области психологии
17. Художественная система романтизма
18. З.Фрейд о роли бессознательного в художественном творчестве.
19. Процесс художественного творчества как соотношение сознательного и бессознательного (Л. Выготский и др.).
20. Психологическое определение субъекта творчества.
21. Единство сознания и бессознательного в творчестве
22. Изменения субъекта и объекта в динамике творчества.
23. Мотивация художественного творчества, ее психическое основание.
24. Предмет психологии творчества и его определения с точки зрения основных психологических школ и направлений.
25. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой личности

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Сценарное мастерство»

26. Психологические условия творчества.
27. Творчество в сферах побуждений, переживаний, воображения и мышления личности.
28. Роль рефлексии в личностной детерминации творчества.
29. Ассоциативно-зрительные образы как средство раскрытия внутреннего мира персонажей.
30. Проблемы творческого поиска в искусстве как междисциплинарная наука, ее связь с социально-гуманитарными науками.
31. Значение изучения психологии искусства в личностном профессиональном развитии.
32. Коммерциализация как фактор современного кинематографа
33. Современные кинотехнологии (смещение жанров, типов и систем экранных искусств)
34. Использование цифровых технологий в кинопроцессе
35. Традиции и новации в искусстве, их психологический смысл
36. Определение памяти. Характеристика процессов памяти и их закономерности.
37. Система специфических, выразительных средств экрана, создающих экранную образность
38. Специфические средства раскрытия внутреннего мира персонажей (внутренний монолог, ретроспекция, ассоциативно-зрительные образы и т.)

39. Передача сложного психофизического состояния героев через планы (петаль, крупный, средний, общий и и т. д.)
40. Продюсерская система в кино и на телевидении
41. Эстетическая обоснованность смешения жанров в игровом кино.
42. Казахстанский кинематограф в системе Центрально-Азиатского региона.
43. Визуальное изображение как пространственно-временное искусство, в зависимости от жанров и стилей.
44. Качество изобразительного решения кадра, определяющие суть общей структуры сюжета.
45. Ретроспекция как средство раскрытия внутреннего мира персонажей.
46. Эстетическая обоснованность смешения жанров в игровом кино
47. Историческая и этнографическая достоверность в игровом кино.
48. Система жанрообразующих элементов в аудиовизуальной сфере.
49. Пространственно-временное восприятие изображения фильма.
50. Создание иллюзии времени и пространства в фильмах посредством композиционно световых решений и монтажных фраз.

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Специальный курс по Режиссуре»

51. Состояние насыщенных визуальных решений кадра как стержень изобразительной конструкции всего фильма.
52. Историческая и этнологическая достоверность в игровом кино.
53. Стилистика и атмосфера фильма в зависимости от драматургии, посредством операторских приемов.
54. Драматизация – безусловное требование кинозрелища.
55. Искусство и художественная критика: проблема взаимодействия и взаимовлияния.
56. Искусство и мораль. Нравственное измерение искусства.
57. Втягивающее событие, как важнейший поворот судьбы героя
58. Искусство и религия: исторические формы взаимодействия.
59. Креативные подходы в создании экранного образа в кино.
60. Драматургические и режиссерские особенности современного кино.
61. Глобализация современных кинофестивалей и их значение в мировой продюсерской системе.
62. Основные теоретические взгляды в киноискусстве. Философское значение реализма.
63. Связь киноискусства с изобразительным искусством
64. Литературные, мифологические, живописные, природные и

архитектурные произведения как основа для идеи создания
изобразительных форм воплощение операторского искусства.

65. Новейшие технологии. Спецэффекты как ресурс
художественного решения телевизионного продукта
66. Влияние искусственного интеллекта на создание
мультипликационных фильмов.
67. Внутренний монолог как средство раскрытия
внутреннего мира персонажа.
68. Основные теоретические исследования С.Эйзенштейна.
Ассоциативно-зрительные образы как средство раскрытия
внутреннего мира персонажей.
69. Значение киноискусства в идеологическом воспитании масс.
70. Гармония, «золотое сечение» - их художественное
отражение в произведениях искусства.
71. Основы драматургии средствами кинематографа. Интрига,
возникающая из одного кадра.
72. Симфоническое построение структуры фильма. Сходство
между композицией фильма и структурой симфонии в музыке.
73. Историческая и этнографическая достоверность в
игровом кино.
74. Организационно-экономические условия развития
художественной сферы в Казахстане (с начала 1989 года).
75. Неореализм в иранском кинематографе.

III. Список использованной литературы

1. «Современные тенденции в кинорежиссуре»

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. 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. Феллонов Л. – Проблемы и тенденции современного монтажа. М. 1980.
21. Феллонов 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.

«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. – 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. 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. Советская кинокомедия. – М., 1964.

«Специальный курс по Режиссуре»

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.