

	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА	Ф 017-1.113-2023
	<u>Программа вступительного экзамена</u> вид нормативного документа	30.11.2023 ж.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель приемной комиссии
 Казахской национальной академии
 искусств имени Темирбека Жургенова

 А.Жудебаев
 (Решение заседания Ученого Совета
 От «30» 04 2025г. протокол №10)

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

РАЗРАБОТАНО

Бакеева М.К. – декан факультета «Кино и ТВ», PhD;

Попов В.И. – Заведующий кафедрой «Режиссура экранных искусств», PhD;

Лаврик Н.А. – доцент кафедры «Режиссура экранных искусств» ;

Ахметова С.К. – ст. преп. кафедры «Режиссура экранных искусств».

ОБСУЖДЕНО

На заседании кафедры «Режиссура экранных искусств»

Протокол № 9 «10» 04 2025 г.

Заведующий кафедрой «Режиссура экранных искусств»

Попов В.И.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по научной работе Халыков К.З.

Руководитель отдела подготовки научных кадров Кульшанова А.А.

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине докторантуры сформирована в объеме программы предшествующей ступени послевузовского 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 и художественных концепций;

- 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: структурирование и формирование целей и задач исследования, 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.

II. 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. Структура киноповествования в контексте цифровой культуры.
2. Психоаналитические подходы к исследованию структуры кинематографического произведения.
3. Инновационные структурные приёмы в экспериментальной кинорежиссуре: подходы к изучению и анализу.
4. Структурный подход к исследованию образа героя и антигероя в кино XXI века.
5. Влияние новых медиа на структуру и восприятие современного кино.
6. Реализация постмодернистского эстетического опыта в кинорежиссуре.
7. Принципы организации драматургического материала в фильмах артхаусного направления.
8. Отрицание норм и критериев в современном аудиовизуальном пространстве.
9. Сочетание и слияние «несопоставимых» образов в фильмах режиссеров Казахстана.
10. Визуальный код степи и ландшафта как режиссерская метафора в национальном кино.
11. Постмодернизм в эстетике кинорежиссуры XXI века.
12. Смещение культурных кодов и текстов в аудиовизуальном произведении.
13. Мистицизм, рационализм, иррационализм, интуиция в мировой режиссуре.
14. Цельность творческого наследия в фильмах режиссеров Казахстана.
15. Принципы деконструкции в фильмах молодых кинорежиссеров Казахстана.
16. Особое пространство в кинокультуре XXI века.
17. Синтез видимого и воображаемого миров в фильмах режиссеров Казахстана.
18. Межродовой жанровый синкретизм в фильмах режиссеров Казахстана.
19. Обращение к мифологическим и фольклорным традициям в творчестве режиссеров Казахстана.

20. Пародийная игра смыслами культуры в фильмах XXI века.
21. Эстетические системы в современной кинорежиссуре.
22. Принципы систематичности и эклектичности в современном аудиовизуальном пространстве.
23. Отражение философских систем XX века в творчестве кинорежиссеров.
24. Принципы кинорежиссуры в телевизионных фильмах XXI века.
25. Имплементация в режиссуру Казахстана идей постмодернизма.
26. Архитектоника как основа художественного произведения в аудиовизуальной сфере.
27. Формирование архетипических образов в кинематографе XX века.
28. Психоанализ и его отражение в творчестве кинорежиссеров.
29. Социальная тематика как составляющая телесериалов.
30. Телесериал как современная форма романа.
31. «Театр представления» и «театр переживания» в формате современного телесериала.
32. Разница пространственных миров кинофильма и телепередачи.
33. Структура кинематографического образа: от вербальности сценария к визуализации экрана.
34. Трансформационные модели построения композиции кинокадра на принципах сюрреализма.
35. Метафоричность кинокадра как основа кинематографического образа.
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.

Список использованной литературы

1. Ангелов А. Практическая режиссура кино. – «Deluxe», 2013.
2. Вайсфельд И. О сущности кинодраматургии. – М., 1981.
3. Ершов П. 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: РоузбэдИнтерактив, 2017.
21. Сурмели А. Искусство телесценария. – СПб: Лань, Планета Музыки, 2018.
22. Нөгербек Б., Наурызбекова Г.Қ. Қазақ 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.- 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. Современные режиссёрские концепции интерпретации трагического и комического.
2. Влияние цифровых медиа на концептуальные подходы к стилистике современной режиссуры.
3. Особенности режиссёрской интерпретации жанрового смешения (гибридизация жанров).
4. Новые тенденции прямого эфира в телевидении.
5. Рождение телевидения. Рациональные и иррациональные в образе телевизионных программ.

6. Западная кинотеория и ее особенности.
7. Эстетические и формообразующие функции света в кинематографе.
8. Художественные приемы в современном кинематографе.
9. Кинематографический знак по теории К.Метц.
10. Драматургические приемы в сценарии.
11. Художественные приемы монтажа и эволюция киноязыка.
12. Место символизма в анимационных фильмах.
13. Феномен постимпрессионизма в начале XX века в кинематографе.
14. Механизмы развития конфликта в фильме.
15. Текст как семиотика на экране.
16. Современная кинодраматургия: проблемы и поиски.
17. Новые тенденции кинематографа и эволюция киноязыка.
18. Эстетические тенденции современного кинематографа.
19. Современный кинопроцесс и новые тенденции семиотики кино.
20. Динамическая модель семиотической системы.
21. Медиальные аспекты экранных искусств.
22. Понятие культуры в структурно-семиотической концепции Ю.Лотмана.
23. Теория коммуникации и семиотика экрана.
24. Искусство как форма взаимодействия с миром образов.
25. Концепция теории монтажа и режиссуры С.Эйзенштейна.

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.

III. Темы эссе «Режиссура кино и ТВ»

1. Интерактивные медиа и трансформация роли режиссёра: вызовы и перспективы.
2. Режиссура и глобализация: сохранение национальной идентичности в контексте международного кино- и телепроизводства.
3. Трансформация зрительского восприятия в эпоху цифрового кино: режиссёрские методы вовлечения аудитории.
4. Формирование образа героя и антигероя в современной режиссуре кино и телевидения.
5. Национальный код в современном казахском кино.
6. Символизм в культуре и символические знаки в кинематографе.
7. Художественные концепции в сфере искусства через призму национального кино.
8. Семиотика и эстетика экранного искусства.
9. Кино как транслятор ценностных ориентаций молодежи.
10. Проблемы киноязыка и теория коммуникации.

IV. Темы рефератов

1. Трансформация структуры киноповествования в эпоху цифровых технологий.
2. Роль и значение международных кинофестивалей в формировании режиссёрских тенденций и карьеры современных кинематографистов.
3. Исследование гендерных аспектов и их отражения в режиссёрском творчестве.
4. Эстетика и технологии виртуальной реальности в современной кинорежиссуре.
5. Интерпретация национальных традиций в визуальной стилистике современного казахстанского кино.
6. Семиотический анализ формирования городских образов (Алматы и Астаны) в современной казахстанской кинематографической практике.
7. Исследование специфики адаптации традиций экспрессионизма в кинематографическом творчестве Казахстана.

8. Системный анализ проблематики формирования художественного кинематографа в Казахстане: теоретико-методологический аспект.
9. Нововведения и современные динамики в казахской кинематографической индустрии.
10. Основы создания аудиовизуального образа времени через призму диалектики кинематографического языка на Казахстанском телевизионном рынке.
11. Методология и современные тенденции создания документальной кинематографии в историко-временном контексте.
12. 10 Репрезентация образа девушек-батыров из устной народной литературы в казахской кинематографической эстетике.
13. Сравнительный анализ психологических особенностей персонажей и выразительности визуальной формы в современном казахском анимационном искусстве.
14. Стилистическая интеграция как основополагающий элемент эстетической структуры и содержания кинематографического искусства.
15. Визуализация культурных аспектов казахского народа в современной анимационной практике.
16. Анализ экранных стратегий формирования сюжетной концепции и драматургических потенциалов в телевизионной журналистике.
17. Феномен событийности как стержня художественной концепции в кинематографическом искусстве.
18. Социокультурные факторы развития современного казахского кино: кросс-культурный и социологический анализ аудитории и рецепции.
19. Визуализация Казахстана в документальном кино: геополитический и культурологический анализ.
20. Визуальная риторика казахского кино: семиотический анализ стиля и нарратива.
21. Казахское кино как инструмент кросс-культурного диалога: межкультурные стратегии и вызовы в современной кинематографической индустрии.
22. Художественный образ религиозных архетипов в кино: сравнительный анализ Казахстана.
23. Репрезентация тюркской идентичности через дизайн казахстанских мультипликационных персонажей.
24. Экологическая проблематика в национальном кино через призму режиссуры.
25. Влияние тенденций мирового кино на киноязык современной казахской школы режиссуры.