

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ярошенко Николай Николаевич **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

Должность: проректор по учебно-методической деятельности

высшего образования

Дата подписания: 11.06.2026 16:32:00

Уникальный программный ключ:

Московский государственный институт культуры

25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Специализация: Продюсер кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника: продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины. Дисциплина дает представление об эволюции кинодекорационного искусства, методологических основах творчества художника кино, основных стилистических тенденциях развития выразительных средств кинематографа; содержание дисциплины предусматривает рассмотрение следующих вопросов: развитие мирового и национального кино и особенности стилевых течений в киноискусстве; сущность и задачи творческо-производственной деятельности художника в кинопроцессе; технологические и конструктивные особенности построения декорации в кино и на телевидении; методики сбора подготовительного материала для создания художественного образа при работе над кинофильмом или телевизионной постановкой; основные стилистические направления развития выразительных средств кинематографа.

Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление об основах композиции кадра, роли изображения в создании единого образного целого - фильма, иметь представление о работах кинооператоров, художников-постановщиков, внесших значительный вклад в отечественный кинематограф. Курс является основополагающим в формировании у студентов творческого подхода к созданию зрительного образа в контексте общей драматургической и режиссерской постановочной задачи фильма.

Задачей дисциплины «Изобразительное решение фильма» является формирование знаний, умений и навыков, необходимых для работы над созданием фильма, а также для успешного прохождения производственной и творческой практики, и готовности к Государственной Итоговой Аттестации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Изобразительное решение фильма» входит в состав раздела Б1.В и относится к *обязательной части* ОПОП по специальности 55.05.04 Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения.

Дисциплина «Изобразительное решение фильма» изучается в 3-4 семестрах на очной форме обучения, в 3-4-5 семестрах на заочной форме.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Операторское мастерство», «История отечественного и зарубежного кино», «Кинодраматургия»

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Мастерство продюсера кино и телевидения», «Психология кино», «Теория и практика монтажа», «Звуковое решение фильма».

Основные положения дисциплины должны быть также в дальнейшем использованы при прохождении практик, а также процедур государственной итоговой аттестации:

- Производственная практика;
- Творческая практика;
- Государственная итоговая аттестация.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций *ПК-1*, *ПК-6* в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности Продюсерство, специализация Продюсер кино и телевидения.

Коды компетенции	Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
ПК-1	Способен инициировать творческие идеи художественных проектов в области кинематографа и телевидения	<p>ПК-1.1 Имеет представление о композиционной структуре фильма, построении сюжета, типах героев фильма</p> <p>ПК-1.2 Имеет представление и знание о видах кино, жанрах кино, авторском кино и артхаусе</p> <p>ПК-1.3 Имеет представление о работах лучших режиссеров и операторов современности с умением производить анализ фильмов по вышеперечисленным критериям</p>	<p>Знать Законодательные и иные нормативно- правовые акты РФ в области кинематографии; организацию и технологию кинематографического и телевизионного производства; основы режиссуры, драматургии, операторского мастерства, монтажа и звукового оформления экранного произведения</p> <p>Уметь Оценивать литературный материал; оценивать творческий потенциал авторов кинопроекта; прогнозировать творческую и экономическую успешность проекта.</p> <p>Владеть Методами оценки проектных инициатив субъектов творческо-производственного процесса, методами экспертной оценки зрительского потенциала проекта, методиками проведения собеседований.</p>

ПК-6	Способен организовать съемочный период аудиовизуального произведения	<p>ПК-6.1 Имеет представление об основных этапах кинопроизводства</p> <p>ПК-6.2 Имеет представление о значении оптики, движения камеры, влияния света и цвета, ракурсе и композиции кадра</p> <p>ПК-6.3 Имеет представление о влиянии звука на восприятие изображения</p> <p>ПК-6.4 Имеет представление и знание о монтаже, правилах монтажа, его видах, темпе и ритме монтажа, о крупностях планов</p>	<p>Знать</p> <p>Технологию производства кино и телепродукта, специфику съемочного периода реализации проекта, основы основных и специфику кино и телевизионных профессий</p> <p>Уметь</p> <p>Выбирать места для съемок в соответствии с художественными критериями проекта, планировать и организовывать производственный процесс</p> <p>Владеть</p> <p>Методами контроля за разработкой режиссёрских раскадровок, кастинга актеров, подготовки объектов съемки, подготовки съемочного павильона и мест натуральных съемок</p>
------	--	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Изобразительное решение фильма» составляет 4 з.е (144 акад. часа), из них контактных - 70 акад.ч. на очной форме обучения, 16 ак.ч. на заочной форме; СРС - 74 акад.ч. . на очной форме обучения, 120 ак.ч. на заочной форме, контроль- зачет в 3м семестре, зачет с оценкой в 4м семестре на очной форме обучения, 8 ак.ч. на заочной форме (зачет в 4м семестре, экзамен в 5м семестре).

4.2. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№	Раздел	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов						Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	дисциплины		и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме						Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекц	сем	п/г	м/г	ИКР	Сам	
Раздел I. Введение.									
	Тема 1. Изображение как основной материал киноязыка	3	3	1				5	Деловая (ролевая) игра.
	Тема 2. Основные черты изображения, их смысловая роль	3	4	1				5	
	Тема 3. Язык кино. Творческая роль камеры	3	3	1				5	Практические задания
Раздел II. Организация времени и пространства в кино									
	Тема 4. Время. Способы композиции кинорассказа во времени	3	3	1				5	Кейс-задача.
	Тема 5. Пространство. Пространственное изображение времени	3	3	1				5	Задачи репродуктивного уровня.
Раздел III. Сценарий - основа изобразительного решения фильма									
	Тема 6. Изобразительное решение фильма как основная часть идейно-художественного замысла фильма	3	5	1				5	Групповые творческие задания (проекты).
	Тема 7. Сценарист как создатель изобразительной среды фильма	3	3	1				5	Задачи репродуктивного уровня.
	Тема 8. Жанры как регулятор изобразительного решения будущего кино-, видео-проекта	3	2	1				3	Кейс-задание Зачет
Раздел IV. Кинооператор - творец будущего изображения фильма									

Тема 9. Выдающиеся отечественные кинооператоры	4		5	2				5	Индивидуальные творческие задания (проекты).
Тема 10. Достижения отечественной школы операторского мастерства 2-й половины 20-го века. Поиски и открытия операторов мирового кино.	4		4	1				5	Задачи реконструктивного уровня Практические задания
Раздел V. Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения.									
Тема 11. Художник-постановщик фильма. Его функции и роль в формировании изобразительного решения кинопроизведения на разных этапах развития кинематографа	4		3	1				5	Индивидуальные творческие задания (проекты).
Тема 12. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры	4		5	1				5	Задачи творческого уровня.
Тема 13. Выдающиеся художники-постановщики отечественного кино	4		3	1				5	Индивидуальные творческие задания (проекты).
Раздел VI. Изобразительное решение неигрового фильма									
Тема 14. Изобразительное решение неигрового фильма	4		3	1				5	Задачи творческого уровня.
Тема 15. Реальная действительность и ее интерпретация	4		3	1			2	6	Зачет с оценкой
Общее количество часов по учебному плану: 144 ак.ч.			52	16			2	74	

Самостоятельная работа студентов - подготовка рефератов, эссе для семинарских занятий, домашние просмотры, самостоятельное изучение рекомендуемой литературы, выполнение съемочных учебных работ.

Заочная форма обучения

№	Раздел	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов							Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	дисциплины		и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме							Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекц	сем	п/г	м/г	инд	Сам		
Раздел I. Введение.										
	Тема 1. Изображение как основной материал киноязыка	3						7	Деловая (ролевая) игра.	
	Тема 2. Основные черты изображения, их смысловая роль	3						7		
	Тема 3. Язык кино. Творческая роль камеры	3	1					7	Практические задания	
Раздел II. Организация времени и пространства в кино										
	Тема 4. Время. Способы композиции кинорассказа во времени	3	1					7	Кейс-задача.	
	Тема 5. Пространство. Пространственное изображение времени	3	1					8	Задачи репродуктивного уровня.	
Раздел III. Сценарий - основа изобразительного решения фильма										
	Тема 6. Изобразительное решение фильма как основная часть идейно-художественного замысла фильма	3	1					8	Групповые творческие задания (проекты).	
	Тема 7. Сценарист как создатель изобразительной среды фильма	3	1	1				8	Задачи репродуктивного уровня.	

Тема 8. Жанры как регулятор изобразительного решения будущего кино-, видео-проекта	3		1	1				8	Кейс-задание Зачет (4 ак.ч.)
Раздел IV. Кинооператор - творец будущего изображения фильма									
Тема 9. Выдающиеся отечественные кинооператоры	4							8	Индивидуальные творческие задания (проекты).
Тема 10. Достижения отечественной школы операторского мастерства 2-й половины 20-го века. Поиски и открытия операторов мирового кино.	4		1					8	Задачи реконструктивного уровня Практические задания
Раздел V. Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения.									
Тема 11. Художник-постановщик фильма. Его функции и роль в формировании изобразительного решения кинопроизведения на разных этапах развития кинематографа	4		1					8	Индивидуальные творческие задания (проекты).
Тема 12. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры	4		1					9	Задачи творческого уровня.
Тема 13. Выдающиеся художники-постановщики отечественного кино	4		1					9	Индивидуальные творческие задания (проекты).
Раздел VI. Изобразительное решение неигрового фильма									
Тема 14. Изобразительное решение неигрового фильма	4		1	1				9	Задачи творческого уровня.

Тема 15. Реальная действительность и ее интерпретация	4		1	1				9	Экзамен (4 ак.ч.)
Общее количество часов по учебному плану: 144 ак.ч.			12	4				120	8

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Введение

Тема 1. Изображение как основной материал киноязыка

Изображение "для кино" и "бытовое". Что такое "кинематографическое видение". Можно ли научиться "видеть"? Кино-, видеокадр - основная единица изображения. Кадр и план. Длительность плана. Крупность плана

Тема 2. Основные черты изображения, их смысловая роль

Движение. "Реализм". Настоящее время. Художественная реальность. Смысловая роль. Однозначность выражения. Емкость.

Вопросы к семинару (по теме 1-2):

1. Основные черты изображения: кадр и план, крупности и длина планов.
2. Что такое "кадр для кино"? Что такое реальность и ее отражение?
3. Роль крупного, среднего, общего, дальнего планов в кинорассказе.
4. Смысловая роль изображения. Однозначность выражения. Емкость.
5. Определение мизан-кадра (С.Эйзенштейн). Мизансцена.

Ответы на вопросы студенты подкрепляют примерами из самостоятельно просмотренных фильмов (по рекомендации педагога).

Тема 3. Язык кино. Творческая роль кинокамеры

Освобождение камеры. Субъективная съемка. Движение камеры. Трэвеллинг. Панорамирование. Траекторная съемка. Общий план. Крупный план. Деталь. Косое кадрирование. Символическое кадрирование.

Вопросы к семинарам (по теме 3):

а) Творческая роль кинокамеры: Обоснование операторских приемов (статика, движение камеры, панорамы, наезд, отъезд).

К семинару студенты готовят 2 упражнения объемом до 3 минут: сюжет со съёмкой статикой и сюжет, снятый с движения.

б) Кинематографическое видение: Как раскрыть драматургию сюжета с помощью языка кино?

К семинару студенты готовят "раскадровки" фрагментов литературного произведения (по выбору педагога и по выбору студента) с эскизами кадров.

Организация времени и пространства в кино

Тема 4. Время. Способы композиции кинорассказа во времени

Ускоренная съемка. Замедленная съемка. Обратный ход времени. Различные способы композиции кинорассказа во времени.

Тема 5. Пространство. Пространственное изображение времени

Пространственное изображение времени. Локализация и передвижение.

Вопросы к семинару (по теме 4-5):

1. Время в кинематографе. Понятие ритма.
2. Способы композиции кинорассказа во времени. Обратный ход времени.
3. Обоснование применения ускоренной, замедленной съемки и обратного хода времени в создании фильма.
4. Пространство в кинематографе (А.Тарковский).
5. Пространственное изображение времени, локализация, передвижение.
6. Обоснование применения и определение: наплыв, затемнение, вытеснение.
7. Принципы монтажной съемки (Г.Медынский).
8. Роль цвета в кино. Примеры из фильмов мастеров.
9. Свет - светопись. Источники и виды света - определение и параметры.
10. Реальная действительность и художественно-преобразованная реальность.
11. Взаимодействие кинооператора с автором, режиссером, художником-постановщиком в создании изобразительного решения фильма.
12. Проанализировать изобразительное решение фильма (отдельных сцен и эпизодов) по выбору студента.

Ответы на вопросы студенты подкрепляют примерами из фильмов.

К семинару студенты также готовят **реферат** по работе А.Тарковского "Запечатленное время".

Сценарий - основа изобразительного решения фильма

Тема 6. Изобразительное решение фильма как основная часть идейно-художественного замысла фильма

Фильм как результат творческой и производственной деятельности многих художников. Роль режиссера в создании изобразительного замысла фильма. Живопись и другие искусства как предвестники изобразительного решения фильма. Основные этапы развития кино в историческом контексте. Влияние технологического прогресса на расширение возможностей изобразительного решения фильма.

К семинару студенты готовят *реферат* с анализом достижений в формировании изобразительной среды фильма известными режиссерами на разных этапах развития кино (по выбору студента).

Вопросы к семинару (по теме б):

1. Взаимодействие творческой группы фильма в создании кинопроизведения.
2. Роль режиссера в создании изобразительного замысла фильма.
3. Влияние живописи и других визуальных искусств на поиски изобразительного решения фильма.
4. Основные этапы развития кино в историческом контексте.
5. Значение цвета и света в раскрытии драматургического замысла.
6. Основные этапы развития кино в историческом контексте.
7. Влияние технологического прогресса на расширение возможностей изобразительного решения фильма.
8. Роль режиссера в создании изобразительного замысла фильма.
9. Проанализировать изобразительное решение фильма (отдельных эпизодов) в контексте драматургической идеи - по выбору преподавателя.

Ответы на вопросы студенты подкрепляют примерами из фильмов.

Тема 7. Сценарист как создатель изобразительной среды фильма

Литература и кино: изобразительная среда Л.Толстого, Ф.Достоевского, А.Чехова, И.Бунина. Сценарий и фильм. Сценаристы отечественного кино Г.Шпаликов, Е.Габрилович, Э.Володарский, В.Черных. Образ в сценарии и фильме.

Видеоматериал: "Война и мир" С.Бондарчука

Тема 8. Жанры как регулятор изобразительного решения будущего кино-, видео-проекта

Трагедия "Король Лир" и комедия "Бриллиантовая рука". Детектив, триллер, боевик - разные жанры, разные подходы к поиску изобразительного решения фильма. Исторический и музыкальный фильмы.

Видеоматериал: "Король Лир" Г.Козинцева, "Иван Грозный"

С.Эйзенштейна, "Бриллиантовая рука" Л.Гайдая

а) К семинарам (по темам 7-8) студенты готовят **реферат** по анализу изобразительного решения фильмов (по выбору): "Война и мир" С.Бондарчука, "Король Лир" Г.Козинцева, "Иван Грозный" С.Эйзенштейна, акцентируя внимание на роли сценариста в создании изобразительного замысла фильма.

б) Вопросы к семинарам (по темам 7-8) :

1. Творческое содружество автора сценария и режиссера - залог будущего успеха фильма (примеры из отечественного кинематографа).
2. Сценарий и фильм. Образ в сценарии и фильме.
3. Сценарист как создатель изобразительной среды фильма.
4. Жанры. Подходы к поиску изобразительного решения фильма в разных жанрах: трагедия, комедия, детектив, триллер, боевик.
5. Исторический и музыкальный фильмы - поиски изобразительного решения.

Ответы на вопросы студенты подкрепляют примерами из отечественного кинематографа, основываясь на просмотрах произведений как самостоятельно, так и в аудитории, посещая мастер-классы, изучая литературные источники. Кроме того, студенты анализируют собственную курсовую съемочную работу, прежде всего, в рамках избранного жанра.

Кинооператор - творец будущего изображения фильма

Тема 9. Выдающиеся отечественные кинооператоры

Э.Тиссе, А. Москвин, А.Головня, С.Урусевский - великие операторы отечественного кино. Своеобразие методов и стилей каждого из операторов. "Броненосец Потемкин", "Иван Грозный", "Мать", "Летят журавли". Открытия, ставшие основой школы современного операторского искусства.

Видеоматериал: "Летят журавли" М.Калатозова,

"Иван Грозный" С.Эйзенштейна

К семинару (по теме 9) студенты готовят **реферат** по анализу работы отечественных кинооператоров (по выбору): *Э.Тиссе, А.Москвин, А.Головня, С.Урусевский*, акцентируя внимание на роли оператора в создании изобразительного решения единого образного целого - фильма, индивидуальном творческом "почерке" и стиле кинооператора, в содружестве с великими режиссерами-постановщиками.

На семинаре студенты выступают с **докладом** по теме реферата, анализируют открытия в работах кинооператоров первой половины XX века, ставшие основой

школы современного операторского искусства. Свою точку зрения они подкрепляют примерами из отечественного кинематографа, основываясь на просмотрах произведений как самостоятельно, так и в аудитории, а также изучая литературные источники.

Тема 10. Достижения отечественной школы операторского мастерства 2-й половины 20-го века. Поиски и открытия операторов мирового кино

В.Юсов, Г.Рерберг, Л.Пааташвили, В.Княжинский, П.Лебешев, С.Козлов, Ю.Ильенко и другие. Творческие поиски молодых кинооператоров. Применение новых технических возможностей в процессе съемок. Крупный план и деталь как основа кино- и видеообраза.

Флаэрти и Д.Вертов, В. Стораро. "Нанук с Севера", "Человек с киноаппаратом", "Апокалипсис сегодня". Современные зарубежные операторы. Прорыв новых технологий. 3D- формат. Компьютерная графика в современном кино.

Видеоматериал: "Зеркало" А.Тарковского, "Апокалипсис сегодня"

Ф.Ф.Коппола

К семинару (по теме 10) студенты готовят **реферат** по анализу работы отечественных кинооператоров (по выбору): *В.Юсов, П.Лебешев, Л.Пааташвили, Ю.Ильенко, В.Княжинский*, акцентируя внимание на роли оператора в создании изобразительного решения единого образного целого - фильма, индивидуальном творческом "почерке" и стиле кинооператора.

Вопросы к семинару:

1. Творческие поиски молодых кинооператоров второй половины XX века (на примере работы одного из операторов, по выбору студента).
2. Развитие кинотехники и технологий. Применение новых технических возможностей в процессе съемок (на примере съемок одного из фильмов, по выбору студента).
3. Творческие поиски зарубежных операторов - на примере работы Витторио Стораро над фильмом "Апокалипсис сегодня".
4. Прорыв новых технологий, 3D-формат. Применение компьютерной графики для создания визуального решения образа, обоснованность ее необходимости в зависимости от идейно-художественного замысла.
5. Выдающиеся отечественные кинооператоры (примеры творческих работ).
6. Выдающиеся зарубежные кинооператоры (примеры творческих работ).

Ответы на вопросы студенты подкрепляют примерами из отечественного и мирового кинематографа, основываясь на просмотрах произведений как самостоятельно, так и посещая мастер-классы, показы, а также изучая литературные источники.

**Художник-постановщик фильма как автор
изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и
режиссерского замысла кинопроизведения.**

**Тема 11. Художник-постановщик фильма. Его функции и роль в
формировании изобразительного решения кинопроизведения на разных этапах
развития кинематографа**

От рисованного этюда к кадру. Формирование изобразительного решения фильма. Достройка природы. Съемка в павильоне и в реальных интерьерах. Костюмер и бутафор. Искусство грима. Стилизованные решения фильма.

**Тема 12. Искусство художника кино и традиции живописи,
графики, скульптуры**

Влияние тенденций развития живописи, графики, скульптуры в историческом контексте на мастерство художника-постановщика в создании кинопроизведения.

Тема 13. Выдающиеся отечественные художники кино

М.Ромашин "Дворянское гнездо", "Солярис"; Е.Еней "Гамлет". Современная живопись и кино. Молодые кинохудожники.

Видеоматериал: "Солярис" А.Тарковского

К семинару (по темам 11-13) студенты готовят **реферат** по анализу работы художника-постановщика в создании кинопроизведения, формировании изобразительного решения фильма, творческом содружестве с режиссером и оператором-постановщиком (на примере одного из фильмов - по выбору). В работе необходимо отразить влияние тенденций развития живописи, графики, скульптуры в историческом контексте на мастерство художника-постановщика, поиски ими стилизованных решений изобразительной среды фильма (примеры творческих работ).

Изобразительное решение неигрового фильма

Тема 14. Изобразительное решение неигрового фильма

Образ кинодокумента. Мастера отечественного неигрового кино: Р.Кармен, А.Медведкин, В.Лисакович, Г.Франк, А.Погребной, А.Осипов, С.Мирошниченко, Т.Курская и другие. Стилистика разных жанров неигрового кино: портрет, публицистика, документальный, научно-популярный фильм.

Видеоматериал: "Страсти по Марине" А.Осипова;

"Дом", "Шестое чувство" Т.Курской

Тема 15. Реальная действительность и ее интерпретация

Особенности репортажной съемки. Событие в контексте раскрытия образа. Метод кинонаблюдения. Способы монтажной съемки реальных событий. Элементы постановочной работы в неигровом кино. Смешение жанров - расширение возможностей создания экранного образа.

Видеоматериал: "Поединок" Т.Курской

К семинару (по темам 14-15) студенты готовят *эссе*, в котором излагают опыт работы мастеров отечественного неигрового кино: Р.Кармена, А.Медведкина, В.Лисаковича, Г.Франка, А.Осипова, С.Мирошниченко, Т.Курской (по выбору студента) в создании образного кинодокумента эпохи, акцентируя внимание на новаторстве и достижениях авторов сценария, режиссеров, операторов в изобразительном решении фильма.

Вопросы к семинару:

1. Кинодокумент и образная летопись эпохи.
2. Реальная действительность и художественно-преобразованная реальность.
3. Особенности репортажной съемки.
4. Метод кинонаблюдения.
5. Способы монтажной съемки реальных событий.
6. Элементы постановочной работы в неигровом кино (на примере фильма - по выбору студента).
7. Роль сценариста в создании изобразительной среды неигрового фильма.
8. Стилистика разных жанров неигрового кино: портрет, публицистика, документальный, научно-популярный фильм.
9. Смешение жанров - расширение возможностей создания экранного образа.
10. Образное отображение реальности в работах мастеров неигрового кино.

Примеры.

Ответы на вопросы студенты подкрепляют примерами из неигрового кинематографа, основываясь на просмотрах произведений как самостоятельно, так и посещая мастер-классы, а также изучая литературные источники.

Тема 1. Основные черты изображения, их смысловая роль

Изображение "для кино" и "бытовое изображение". Что такое "кинематографическое видение". Можно ли научиться "кинематографически видеть"? Кино-, видеокадр - основная единица изображения. Кадр и план. Длительность плана. Крупность плана.

Движение. "Реализм". Настоящее время. Художественная реальность. Смысловая роль изображения. Однозначность выражения. Информационная ёмкость изображения.

Разбор конкретных примеров изобразительного решения тех или иных фильмов.

Тема 2. Язык кино. Творческая роль камеры

Освобождение камеры. Субъективная съёмка. Движение камеры. Трэвеллинг. Панорамирование. Траекторная съёмка. Общий план. Крупный план. Деталь. Косое кадрирование. Символическое кадрирование. Драматургическое значение тех или иных изобразительных решений кадра. Значение построения кадра для эмоционального восприятия зрителя.

Обсуждение тех или иных решений и их значения на конкретных примерах.

Организация времени и пространства в кино.

Тема 3. Время. Способы композиции кинорассказа во времени

Ускоренная съёмка. Замедленная съёмка. Обратный ход времени.

Значение ритмического построения эпизода. Темпоритмы построения целого, как основополагающая причина того или иного эмоционального восприятия кинопроизведения в целом. Различные способы композиции кинорассказа во времени. Прямое, временное повествование. Построение сюжета в обратном течении времени. Смешанная композиция.

Разбор конкретных примерах на основе тех или иных ктнопроизведений.

Тема 4. Пространство. Пространственное изображение времени

Пространственное изображение времени. Локализация и передвижение во временном пространстве, как режиссёрская прочтение драматургического замысла. Режиссёрские акценты, как способ эмоционального решения.

Разбор примеров пространственного решения времени на конкретных примерах кинематографических произведений.

Сценарий - основа изобразительного решения фильма

Тема 5. Изобразительное решение фильма как основная часть идейно-художественного замысла фильма

Фильм как результат творческой и производственной деятельности многих художников. Роль режиссера и драматурга в создании изобразительного замысла фильма. Живопись и другие виды искусства, как предвестники изобразительного решения фильма. Основные этапы развития кино в историческом контексте. Влияние технологического прогресса на расширение возможностей изобразительного решения фильма. Использование новейших технологических решений и их влияние на драматургию кинематографического произведения.

Разбор конкретных кинопроизведений с точки зрения изобразительного решения.

Тема 6. Сценарист как создатель изобразительной среды фильма

Литература и кино: изобразительная среда А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Толстого, Ф.Достоевского, А.Чехова, И.Бунина. Сценарий и фильм, как причина и следствие. Образ в сценарии и фильме. Время в литературе и кино. Сценаристы отечественного кино: Г.Шпаликов, Е.Габрилович, Э.Володарский, В.Черных..

Разбор отрывков из конкретных классических литературных произведений с точки зрения данного в них изображения.

Классический и современный сценарий, в его записи, как источник изображения.

Конкретные примеры их разбор.

Тема 7. Жанры как регулятор изобразительного решения будущего кино-, видео-проекта.

Трагедия и комедия. Детектив, триллер, боевик - разные жанры, разные подходы к поиску изобразительного решения фильма. Исторический и музыкальный фильмы.

Использование тех или иных изобразительных решений в зависимости от жанра.

Разбор конкретных примеров.

Кинооператор - творец будущего изображения фильма

Тема 8. Выдающиеся отечественные кинооператоры

Э.Тиссе, А. Москвин, А.Головня, С.Урусевский - великие операторы отечественного кино. Своеобразие методов и стилей каждого из операторов. "Броненосец Потемкин", "Иван Грозный", "Мать", "Летят журавли". Открытия, ставшие основой школы современного операторского искусства.

Примеры творческого решения кадров из классического отечественного кино.

Тема 9. Достижения отечественной школы операторского мастерства 2-й половины 20-го века. Поиски и открытия операторов мирового кино

В.Юсов, Г.Рерберг, Л.Пааташвили, В.Княжинский, П.Лебешев, С.Козлов, Ю.Ильенко и другие. Творческие поиски молодых кинооператоров. Применение новых технических возможностей в процессе съемок. Крупный план и деталь как основа кино- и видеообраза.

Флаэрти и Д.Вертов, В. Сторраро. "Нанук с Севера", "Человек с киноаппаратом", "Апокалипсис сегодня". Современные зарубежные операторы. Прорыв новых технологий. 3D- формат. Компьютерная графика в современном кино.

Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения.

Тема 10. Художник-постановщик фильма. Его функции и роль в формировании изобразительного решения кинопроизведения на разных этапах развития кинематографа

От рисованного этюда к кадру. Формирование изобразительного решения фильма. Достройка природы. Съемка в павильоне и в реальных интерьерах. Костюмер и бутафор. Искусство грима. Стилизованные решения фильма.

Разбор тех или иных решений на основе конкретных кинопроизведений.

Тема 11. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры. Выдающиеся отечественные художники кино

Влияние тенденций развития живописи, графики, скульптуры в историческом контексте на мастерство художника-постановщика в создании кинопроизведения.

М.Ромашин "Дворянское гнездо", "Солярис"; Е.Евнуков "Гамлет". Современная живопись и кино. Молодые кинохудожники.

Примеры конкретных художественных решений на основе тех или иных современных кинопроизведений.

Изобразительное решение неигрового фильма

Тема 12. Изобразительное решение неигрового фильма

Образ кинодокумента. Мастера отечественного неигрового кино: Р.Кармен, А.Медведкин, В.Лисакович, Г.Франк, А.Погребной, А.Осипов, и другие. Стилистика разных жанров неигрового кино: портрет, публицистика, документальный, научно-популярный и учебные фильмы.

Общее и особенное в изобразительном решении игрового и неигрового фильма.

Разбор конкретных произведений.

Тема 13. Реальная действительность и ее интерпретация

Особенности репортажной съемки. Событие в контексте раскрытия образа. Метод кинонаблюдения и кинопровокации. Способы монтажной съемки реальных событий. Элементы постановочной работы в неигровом кино. Смещение жанров - расширение возможностей создания экранного образа.

Документальная драма, как основа решения .

Примеры и их разбор.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного, семинарского типов) и самостоятельную (самоподготовка к семинарского типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Изобразительное решение фильма» в предлагаемой методике обучения выступает использование активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных фильмов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. **Лекционные занятия** дают необходимый фундамент теоретических знаний по изобразительному решению фильма, формируют словарный запас профессиональной деятельности, разбирают законы изобразительной компоновки кадра, визуального решения, рассматриваются различные подходы и концепции изучения фильма, что способствует

всестороннему развитию творческих дарований студентов. На лекционных занятиях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Проводимые в активной и интерактивной форме **семинарские занятия** должны воспитать в начинающих драматурга взыскательное отношение к изобразительному решению фильма, визуальным компонентам драматургии фильма. Главной целью дисциплины «Изобразительное решение фильма» является установление сопряженности с базовой дисциплиной «Мастерство кинодраматурга», формирование навыков работы над собственными сценариями короткометражных и полнометражных фильмов, их визуальные составляющие. Одной из задач дисциплины «Изобразительное решение фильма» является развитие дарования молодых людей, наделенных способностями к кинематографическому мышлению, выявление их творческих индивидуальностей, подготовка студентов к самостоятельной работе над сценариями игровых и документальных фильмов, проработка визуального составляющего отдельных сцен сценария фильма.

Методика преподавания дисциплины «Изобразительное решение фильма» предполагает определенный объем **самостоятельной работы** студентов над заданиями преподавателей, такими как просмотр фильма, написание рецензии на фильм, разбор изобразительного решения, который применил режиссер при постановке сценария фильма. Также важным элементом дисциплины является сопоставление отснятого фильма и сценария фильма, что способствует детальному рассмотрению визуального составляющего отдельных сцен сценария фильма.

Значительная роль в освоении курса отводится самостоятельной работе студентов по освоению теоретических навыков дисциплины. Пополнение теоретического и информационного багажа по курсу студенты осуществляют с помощью привлечения литературных источников и интернет-ресурсов, рекомендуемых преподавателем по темам курса. Для оптимального усвоения студентами материала предмета «Изобразительное решение фильма», успешного написания творческих заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по изобразительному решению фильма, операторскому мастерству и эстетике киноискусства. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в виде «Дополнительного списка рекомендованной литературы». В рамках изучаемых тем в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр в домашних условиях фильмов, ставших классикой мирового кино с последующим их разбором и обсуждением на семинарских занятиях. Выполнение практических письменных заданий формируют у студентов собственный творческий почерк и помогают формированию образного мышления. Посещение мастер-классов известных режиссеров и кинооператоров, художественных выставок, музеев, самостоятельные просмотры фильмов расширяют рамки постижения профессии студентами.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Изобразительное решение фильма» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;

- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса.

По дисциплине предусматривается проведение:

- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена (зачета).

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - <i>опрос</i> - <i>участие в дискуссии на семинаре</i> - <i>тестовые задания</i>	<i>зачтено/не зачтено</i> <i>Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 % ответов даны правильно)</i>
Промежуточная аттестация Зачет Зачет с оценкой Экзамен	<i>Зачтено/ незачтено</i> <i>отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно</i> <i>отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно</i>

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«Отлично»	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») в полном объеме на уровне «высокий». При этом студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;

	<ul style="list-style-type: none"> - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией по дисциплине.
«Хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший».</p> <p>При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине
«Удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «удовлетворительный».</p> <p>При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией по дисциплине
«Неудовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, не сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть»), то есть результаты обучения ниже удовлетворительного уровня.</p> <p>Студент не усвоил значительной части проблемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией по дисциплине

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Осуществляется контроль сформированности компетенции **ПК-1** Способен инициировать творческие идеи художественных проектов в области кинематографа и

телевидения; **ПК-6** Способен организовать съемочный период аудиовизуального произведения.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

**ТЕСТ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»**

Выбор одного варианта ответа из предложенного множества

№	Компетенция (часть компетенции)	Вопрос	Варианты ответов
1	ПК-1 Способен инициировать творческие идеи художественных проектов в области кинематографа и телевидения		
2		Определите тему сценария (фильма), способную увлечь в настоящее время массового зрителя.	1. Мелодрама 2. драма (криминальная) 3. Триллер 4. фэнтези (с обоснованием ответа)
3		Основные требования к характеру изображения в зависимости от жанра.	1. Изображение прежде всего должно соответствовать содержанию. 2. Загадка, тайна. 3. Ясный свет или тоскливый мрак, энергичное движение камеры - всё это работает на жанровую направленность сюжета.
4		Каково влияние цвета или его отсутствия на содержание кадра?	Черно-белое изображение традиционно принято считать признаком прошедшего времени. Цветность изображения также может варьироваться от суперяркого до блеклого, в зависимости от характера действия в кадре.
5		Что даёт восприятию смазанность изображения?	Первое – динамика. Стремительное развитие действия. Обозначение незначительности происходящего.
6		Каково влияние глубины кадра на	Глубина кадра влияет

		характер изображения?	прежде всего на наше подсознание. Ощущение простора , безграничности , как фактор подчёркивающий всеобъемлимость происходящего.
7		Что даёт зрителю крупный план лица героя (героини)?	Крупный план позволяет зрителю поближе познакомиться с героем (героиней)
8		Как влияет композиционное построение кадра на его восприятие?	Устойчивость, либо неустойчивость(композиции) изображения даёт возможность менять характер эмоционального восприятия.
9		Что даёт ускоренная либо замедленная съёмка?	Ускорение чаще всего используется в качестве придания некой комедийности происходящего в кадре действия. Замедление- своеобразный акцент , работающий на усиление внимания к происходящему.
10		Что даёт съёмка пейзажа?	Пейзаж- это всегда некая метафора. Обозначение места действия – первое. Состояние самого места действия – второе. Природа может усиливать характер действия, а может и работать на контрасте, сводить на нет.
11		Влияние движения камеры на зрительское восприятие?	Движение камеры даёт нам прежде всего возможность расширить границы кадра, а следовательно получить большую информацию о происходящем.
12		Влияние режимной съёмки на характер изображения? Что такое режимная съёмка?	Режимная съёмка – это либо восход солнца, либо его заход. Любое действие происходящее в это резко ограниченное природой

			время (максимум 15 минут) Даёт ощущение быстротечности, мимолётности.
13		Что такое контражур?	Позади действующего лица(лиц) находятся осветительные приборы. Результат – в кадре зритель видит лишь силуэт (силуэты)
14			
15			
16	ПК-6 Способен организовать съемочный период аудиовизуального произведения	В чём заключается влияние режиссёрской разработки на организацию съёмочного процесса?	Необходимо прежде всего определиться с количеством съёмочных объектов руководствуясь режиссёрским сценарием.
17		Чем обуславливается выбор между естественным интерьером и павильоном?	Прежде всего качеством и стоимостью изображения. Павильон – это создание интерьера с нуля. Дорого и проблематично. Но проще в организации самих съёмок. Естественный интерьер - при небольшой доработке даёт больше возможностей , но сложнее организационно.
18		Компьютерная графика. Плюсы и минусы.	Плюс- это возможность создания любого места действия, персонажей, даже самых фантастических. Минус – высокая стоимость графики.
19		Ракурс. Что он даёт и каково его значение для изображения в кадре?	В зависимости от направления ракурса зритель получает необходимый эмоциональный посыл. Камера направлена сверху вниз. Зритель над объектом. Он более значим. Камера снизу вверх. Зритель меньше. Менее значим.
20		Что такое субъективная камера?	Субъективна камера – это создание изображения, которое не что иное, как взгляд самого зрителя.

Критерии оценки тестирования:

Количество верных ответов обучающегося	Результат	
15-20	Отлично	Зачтено
10-15	Хорошо	
9-15	Удовлетворительно	
Менее 9	Неудовлетворительно	Не зачтено

Ключи к тесту представлены в ФОС данной дисциплины

Типовые вопросы к семинарам для самостоятельной подготовки:

1. Основные черты изображения: кадр и план, крупности и длина планов.
2. Что такое "кадр для кино"? Что такое реальность и ее отражение?
3. Творческая роль кинокамеры. Обоснование операторских приемов (статика, движение камеры, панорамы, наезд, отъезд).
4. Смысловая роль изображения. Однозначность выражения. Емкость.
5. Определение мизан-кадра (С.Эйзенштейн). Мизансцена.
5. Съемка со статики и с движения. Движение камеры. Освобождение камеры.
6. Субъективная съемка. Деталь. Косое кадрирование.
7. Способы композиции кинорасказа во времени. Время в кинематографе.
8. Пространство в кинематографе (А.Тарковский). Пространственное изображение времени, локализация, передвижение.
9. Принципы монтажной съемки (Г.Медынский).
10. Обоснование применения ускоренной, замедленной съемки и обратного хода времени в создании фильма.
11. Обоснование применения и определение: наплыв, затемнение, вытеснение.
12. Роль цвета в кино. Примеры из фильмов мастеров.
13. Свет - светопись. Источники и виды света - определение и параметры.
14. Реальная действительность и художественно-преобразованная реальность.
15. Взаимодействие кинооператора с автором, режиссером, художником-постановщиком в создании изобразительного решения фильма.
16. Проанализировать изобразительное решение фильма (отдельных эпизодов) в контексте драматургической идеи - по выбору преподавателя.

17. Проанализировать изобразительное решение фильма (отдельных сцен и эпизодов) по выбору студента.
18. Сценарист как создатель изобразительной среды фильма.
19. Роль режиссера в создании изобразительного замысла фильма.
20. Выдающиеся отечественные кинооператоры (примеры творческих работ).
21. Выдающиеся отечественные художники кино (примеры творческих работ)
22. Мастера неигрового кино. Образное отображение реальности. Примеры.

Вопросы для промежуточного контроля и выявления остаточных знаний:

1. Изображение как основной материал киноязыка: кадр и план.
2. Основные черты изображения.
3. Художественная реальность. Смысловая роль изображения.
4. Однозначность и емкость изображения.
5. Творческая роль кинокамеры - съемка с движения (виды).
6. Творческая роль кинокамеры - движение в кадре.
7. Способы композиции кинорасказа во времени.
8. Пространственное изображение времени.
9. Роль автора сценария в создании замысла изобразительного решения фильма.
10. Принципы монтажной съемки.
11. Живопись и другие искусства как предшественники изобразительного решения фильма.
12. Фильм как результат творческой деятельности коллектива (съемочной группы).
13. Проанализировать предлагаемое изобразительное решение своей курсовой работы: сценария игрового (документального, фильма-портрета, публицистического, телепрограммы - по текущему зачетному семестру).
14. Проанализировать изобразительное решение игрового фильма (по выбору студента).

Примерные вопросы к зачетам и экзамену:

1. Основные черты изображения: кадр и план, крупности и длина планов.
2. "Реализм". Настоящее время. Реальность действительная и реальность художественно-преобразованная.
3. Художественная реальность в кинопроизведении.
4. Творческая роль кинокамеры. Обоснование операторских приемов (статика, движение камеры).
5. Творческая роль кинокамеры. Обоснование применения панорам, наездов, отъездов.
6. Смысловая роль изображения. Однозначность выражения. Емкость.
7. Субъективная съемка. Деталь. Косое кадрирование.
8. Обоснование применения ускоренной, замедленной съемки. Обратный ход времени.
12. Свет - светопись. Источники и виды света - определение и параметры.
13. Роль цвета в кино. Примеры из фильмов мастеров.
14. Сценарист как создатель изобразительной среды фильма.
15. Роль режиссера в создании изобразительного решения фильма.
16. Взаимодействие кинооператора с режиссером, автором сценария и художником-постановщиком в создании изобразительного решения фильма.
17. Выдающиеся отечественные кинооператоры (примеры творческих работ).
18. Выдающиеся отечественные художники-постановщики (примеры творческого решения).
19. Способы композиции кинорассказа во времени.
20. Художник-постановщик и его роль в создании кинофильма (по этапам производства).
21. Изобразительное решение неигрового фильма. Мастера отечественного неигрового кино.
22. Кинодокумент и его образ.
23. Образное отображение реальности. Мастера неигрового кино.
24. Анализ пластического решения образа в игровом фильме (по выбору студента).

25. Анализ пластического решения образа в неигровом фильме (по выбору студента).
26. Анализ работы оператора в формировании единого образного целого (фильма) в игровом фильме (по предложению преподавателя).
27. Анализ работы оператора в формировании единого образного целого (фильма) в неигровом фильме (по предложению преподавателя).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Делез Жиль - Кино: Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время - М., Ад Маргинем, 2005
2. Филиппов С. - Киноязык и история - М., 2006 ISBN М 591/БН2-27
3. Фрейлих, С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского : учебник / С. И. Фрейлих. — 9-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8291-2649-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/132318>

Дополнительная литература.

1. Аннинский Л. - Поздние слезы. Заметки вольного кинозрителя - М., 2006
2. Бахмутский В. - Пороги культуры - М., 2005
3. Донец Л. - Вспоминая кинематограф - М., 2005
4. Изволов Н. - Феномен кино. История и теория - М., 2005
5. Железняков В. - Анатомия зрительного образа - М., 2012
6. Зак М. - Фильмы в исторической проекции - М., 2008
7. Сборник статей - Документальное кино: иллюзия выбора - М., 2007
8. Малькова Л. Современность как история. Реализация мифа в документальном кино - М., 2006
9. Митта А. - Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому - М., 2005
10. Мусский И.А. - Сто великих отечественных кинофильмов - М., Вече, 2006
11. Рабигер М. - Режиссура документального кино - М., 2006

12. Разлогов К.Э. - Не только о кино - М., Совпадение, 2009

13. Соколов А. - Монтаж, телевидение, кино, видео - ч.1-3 - М., 2007, 2010

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Культура РФ: <https://www.culture.ru/> [Электронный ресурс]

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ <http://www.MovieStart.ru>
2. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа kinopoisk.ru
3. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа Kino-Teatr.ru
4. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>
5. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>
6. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>
7. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» <http://www.mosfilm.ru/>

Доступ в ЭБС:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».

ООО «Издательство Лань».

ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методика преподавания дисциплины «Изобразительное решение фильма» предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей, такими просмотр фильма, написание рецензии на фильм, разбор изобразительного решения, который применил режиссер при постановке сценария фильма. Также важным элементом дисциплины является сопоставление отснятого фильма и сценария фильма, что способствует детальному рассмотрению визуального составляющего отдельных сцен сценария фильма.

Значительная роль в освоении курса отводится самостоятельной работе студентов по освоению теоретических навыков дисциплины. Пополнение теоретического и информационного багажа по курсу студенты осуществляют с помощью привлечения литературных источников и интернет-ресурсов, рекомендуемых преподавателем по темам курса. Для оптимального усвоения студентами материала предмета «Изобразительное решение фильма», успешного написания творческих заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по изобразительному решению фильма, операторскому мастерству и эстетике киноискусства. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе 8.1 в виде «Дополнительного списка рекомендованной литературы». В рамках изучаемых тем в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр в домашних условиях фильмов, ставших классикой мирового кино с последующим их разбором и обсуждением на семинарских занятиях. Выполнение практических письменных заданий формируют у студентов собственный творческий почерк и помогают формированию образного мышления. Посещение мастер-классов известных режиссеров и кинооператоров, художественных выставок, музеев, самостоятельные просмотры фильмов расширяют рамки постижения профессии

студентами.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Изобразительное решение фильма» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации (www.mgik.org/studentam). Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе доступ к учебным планам (<http://www.mgik.org/sveden/education/uch-plan-2018/>), рабочим программам дисциплин, практик (<http://lib.mgik.org>), электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик (<http://lib.mgik.org>); формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>), формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Офисные приложения: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;

Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere CC Pro, Adobe Elements;

Воспроизведение видео: VLC pleer, Power DVD, Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система eLibrary.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Изобразительное решение фильма» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	<p>Аудитории, оснащенные проекционным оборудованием. Фильмотека кафедры киноискусства состоящая из современных фильмов на DVD и твердых цифровых носителях. Ноутбуки для чтения дисков различных форматов.</p> <p>Для проведения мастер-классов: Просмотровые залы института (Красный зал, конференц-зал), оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей.</p>
Занятия практического типа	<p>Учебные аудитории, оборудованные видеопроекционными комплексами и теле-видеооборудованием (ТВ+DVD проигрыватель) для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.</p> <p>Программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами курсов.</p> <p>Освоение дисциплины предполагает наличие для проведения практических занятий оборудование для съемок и монтажа, компьютер с установленным пакетом программ для звукозрительного монтажа.</p>
Самостоятельная работа студентов	<p>Библиотечно-информационный центр имеет 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.</p> <p>Основными источниками учебной информации в библиотечно-информационном центре университета являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, сборники законодательных актов, периодические издания. Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.</p> <p>Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется Научной библиотекой МГИК. Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том числе фонд художественной, учебной и учебно-методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий</p> <p>Научная библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а</p>

	<p>также к другим электронно-библиотечным системам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ»; 5. ЭБС РУКОНТ. <p>Образовательные порталы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный портал "Российское образование" 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
--	---

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
  - письменные задания выполняются на компьютере;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация

может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Составитель(и):

Ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О.

.....А.Н Марутян, кинорежиссер и сценарист , член СК РФ,
профессор.....