

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.03 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»**

Направление подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Профиль программы «Режиссура неигрового кино- и телефильма»

Автор(ы):

Г.И. Пангилинан

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Изобразительное решение фильма»: дать студентам четкие понятия об основополагающих проблемах и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней; методологические основы понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино; познакомить с различными этапами развития кинодекорационного искусства в России; представить основные стилистические тенденции развития выразительных средств кинематографа и художественного творчества художника кино.

Задачи:

- исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования.
- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма.
- анализ исторического развития кинодекорационного искусства.
- анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики
- -ознакомления студентов с производственным процессом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Изобразительное решение фильма» относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Изобразительное решение фильма.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способностью и готовностью к постановке фильма в сотрудничестве с кинодраматургом, композитором, звукорежиссером,

монтажером, научными консультантами и другими участниками съемочной группы;

- ПК-2 Использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности съемочной площадки, грамотно ставить задачу техническим службам;

- ПК-3 Организовывать творческо-постановочную и съемочно-постановочную работу над фильмом.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

З 1. правила постановки фильма в сотрудничестве с кинодраматургом, композитором, звукорежиссером, монтажером, научными консультантами и другими участниками съемочной группы;

З 2. технические и технологические возможности съемочной площадки, грамотно ставить задачу техническим службам;

З 3. Как осуществляется творческо-постановочная и съемочно-постановочная работа над фильмом.

Уметь:

У1. Осуществлять постановку фильма в сотрудничестве с кинодраматургом, композитором, звукорежиссером, монтажером, научными консультантами и другими участниками съемочной группы;

У2. использовать в процессе постановки фильма технические и технологические возможности съемочной площадки, грамотно ставить задачу техническим службам;

У3. Организовывать творческо-постановочную и съемочно-постановочную работу над фильмом.

Владеть:

В1. художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.

В 2. Способностью и готовностью к постановке фильма в сотрудничестве с кинодраматургом, композитором, звукорежиссером, монтажером, научными консультантами и другими участниками съемочной группы;

В 3. техническими и технологическими возможностями съемочной площадки, грамотно ставить задачу техническим службам;

В 4. творческо-постановочной и съемочно-постановочной работой над фильмом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.), семестр изучения – 7, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	7 сем.
Кол-во часов	
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	74
Лабораторные работы	74
Самостоятельная работа студента	70
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет с оценкой	7 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ.	Лаб.	
1. Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильмопроизводства». (Задачи кинохудожника в процессе работы над киносценарием, режиссерским сценарием, экспликацией и раскадровкой, создание эскизов к будущему фильму, разработка габаритных чертежей к эскизам, работа над	7	16	-	-	8	8

макетом будущей декорации (понятие экспликации, раскадровки, масштаба, планировки чертежа, макета; умение читать чертеж; схема лесов), описание работ, связанных с их производственной реализацией. Творческое взаимодействие режиссера, оператора, художника в процессе обсуждения драматургии и задач конкретного эпизода, сцены, кадра).						
2. Анализ изобразительного решения фильмов дореволюционного периода	7	16	-	-	8	8
3. Анализ изобразительного решения фильмов 20-х годов	7	16	-	-	8	8
4. Анализ изобразительного решения фильмов 30-х - 40-х годов (Е. Аладжалова)	7	16	-	-	8	8
5. Анализ изобразительного решения фильмов 50-х годов	7	10	-	-	8	2
6. Анализ изобразительного решения фильмов 60-х годов	7	16	-	-	8	8
7. Анализ изобразительного решения фильмов 70-х - 80-х годов	7	6	-	-	2	4
8. Анализ изобразительного решения фильмов 90-х годов	7	16	-	-	8	8
9. Анализ изобразительного решения фильмов 2000-2009 гг.	7	16	-	-	8	8
10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа» (Анализ стилистических закономерностей и путей развития выразительных средств кино).	7	16	-	-	8	8

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильм производства». (Задачи кинохудожника в процессе работы над киносценарием, режиссерским сценарием, экспликацией и раскадровкой, создание эскизов к будущему фильму, разработка габаритных чертежей к эскизам, работа над макетом будущей декорации (понятие экспликации, раскадровки, масштаба, планировки чертежа, макета; умение читать чертеж; схема лесов), описание работ, связанных с их производственной реализацией.

Творческое взаимодействие режиссера, оператора, художника в процессе обсуждения драматургии и задач конкретного эпизода, сцены, кадра).

Раздел 2. Анализ изобразительного решения фильмов дореволюционного периода

Раздел 3. Анализ изобразительного решения фильмов 20-х годов

Раздел 4. Анализ изобразительного решения фильмов 30-х - 40-х годов (Е. Аладжалова)

Раздел 5. Анализ изобразительного решения фильмов 50-х годов

Раздел 6. Анализ изобразительного решения фильмов 60-х годов

Раздел 7. Анализ изобразительного решения фильмов 70-х - 80-х годов

Раздел 8. Анализ изобразительного решения фильмов 90-х годов

Раздел 9. Анализ изобразительного решения фильмов 2000-2009 гг.

Раздел 10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа» (Анализ стилистических закономерностей и путей развития выразительных средств кино).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Евтеева, И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / И. В. Евтеева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 292 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/196720>. - Текст : электронный

2. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова [и др.] ; под редакцией Паниотовой Т.С.. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4717-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126786>

3. Донсков, В. А. Мой выбор — кино. Поиски, эскизы, фильмы : учебное пособие / В. А. Донсков. - Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2021. - 138 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/228761>

4. Герц, Э. В. Кино костюм. Макет. Моделирование. Реконструкция исторического костюма : учебное пособие / Э. В. Герц, И. В. Лунина, Г. И. Пангилиан. - Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2019. - 114 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/181279>

5. Петров, В. В. Профессия — художник кино : учебное пособие / Петров Виктор. - Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2021. - 130 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/228767>

6.2 Дополнительная литература

1. Нильсен В. С. Изобразительное построение фильма : монография. - Москва : ВГИК, 2013. - 268 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30615>.
2. Солин А. И., Пшеничная И. А. Задумать и нарисовать мультфильм : учебник. - Москва : ВГИК, 2014. - 300 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30629>.
3. Мариевская Н. Е. Нелинейное время фильма : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2014. - 132 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30625>.
4. Смагина С. А. Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг.) : монография. - Москва : ВГИК, 2014. - 135 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/38455>.
5. Кириллова Н. Б. Уральское кино. Время, судьбы, фильмы : монография. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2016. - 432 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68496>.
6. Яшин Б., Монетов В., Елисеева Е., Петров В., Гинно И., Илышев П., Панин В., Садовников Г., Железняков В. Художник кино Леонид Платов. Опыт работы над экспликацией к фильму «Детство» по трилогии Л.Н. Толстого «Детство». «Отрочество». «Юность» в комментариях и воспоминаниях коллег, друзей, учеников : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2014. - 66 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30647>.
7. Воденко М. О. Герой и художественное пространство фильма. Анализ взаимодействия : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2011. - 119 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30614>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke>

Программное обеспечение:

1. Офисная система OpenOffice.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповая.
2. Учебная аудитория (лекционная) (УК1А-106С) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещение для самостоятельной работы.

