

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.О.04.07 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ КИНО- И ВИДЕОФИЛЬМА»**

Направление подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Профиль программы «Режиссура неигрового кино- и телефильма»

Автор(ы):

И.В. Кардашина

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 «Техника и технология кино- и видеофильма»: максимально объединить понимание задач, стоящих перед оператором в видеотехнологии и кинотехнологии, особенно на этапе создания изображения; показать классические (кинотехнологические) подходы к созданию изображения и контролю за его качеством, необходимость использовать в видеотехнологии, наравне с традиционными методами.

Задачи:

- приобретение студентами навыков и умений использования видеоаппаратурой при решении различных задач профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Техника и технология кино- и видеофильма» относится к обязательной части учебного плана.

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

1. Культурная политика.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Объект (организацию фотографического пространства) и предмет курса (изучение законов фотокомпозиции и создание картины объекта съемки), задачи курса (основные понятия и закономерности построения фотокадра);

32. Закономерности развития искусства, специфику выразительных средств различных видов искусства;

33. Методики расчета отдельных элементов и простых оптических систем;

34. Оптические характеристики тел, коэффициенты отражения, пропускания, поглощения, связь между коэффициентами, рассеяние и поглощение излучения в среде. .

Уметь:

У1. Выбирать оптимальные экспозиции для конкретных объектов с целью правильной передачи всего диапазона яркостей объекта и как следствие-повышение качества съемки;

У2. Применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории кино и телевидения;

У3. Использовать профессиональные понятия и терминологию. ;

У4. Выбрать оптический элемент в соответствии с поставленной задачей;

У5. Оценить глубину резко изображаемого пространства в зависимости от апертуры оптического элемента;

У6. Использовать основные положения светотехники для решения задач экспонометрии;

У7. Определять цветовые характеристики конкретного объекта в зависимости от условий освещения.

Владеть:

В1. Искусством кинооператорской съемки и техникой художественного кино-освещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;

В2. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний;

В3. Основными приборами и оборудованием современной физической лаборатории;

В4. Искусством кинооператорской съемки и техникой художественного кино-освещения в павильоне, в интерьерах и на натуре.

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 – 1, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	68

Лабораторные работы	68
Самостоятельная работа студента	76
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	1 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. занятия	Лаб. работы	
1. Тема 1. Введение	1	15	-	-	7	8
2. Тема 2 Психология восприятия телевизионного и кино изображения	1	15	-	-	7	8
3. Тема 3 Принципы построения системы черно – белого телевидения	1	15	-	-	7	8
4. Тема 4. Принципы построения системы цветного телевидения	1	15	-	-	7	8
5. Тема 5. Профессиональные видеокамеры и создание изображения	1	16	-	-	8	8
6. Тема 6. Магнитная запись изображения и звука	1	17	-	-	8	9
7. Тема 7. Техника создания телевизионного комбинированного кадра	1	17	-	-	8	9
8. Тема 8. Электронный монтаж изображения и звука	1	17	-	-	8	9
9. Тема 9. Технология производства видеофильма	1	17	-	-	8	9

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

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Тема 1. Введение

Телевидение и современная культура. Параллельное развитие кино и видеопроизводства. Точки соприкосновения кино и телевизионного изображения. Максимальное использование на всех этапах видеопроизводства опыта, накопленного в кинопроизводстве.

Раздел 2. Тема 2 Психология восприятия телевизионного и кино изображения

Сиюминутность телевидения и иллюзорность кино. Принципиальное отличие телевизионного и киноизображения. Общие вопросы оптимизации качественных характеристик телевизионного изображения.

Раздел 3. Тема 3 Принципы построения системы черно – белого телевидения

Преобразование свет-сигнал-свет в черно-белом телевидении (структурная схема преобразования).

Раздел 4. Тема 4. Принципы построения системы цветного телевидения

Основы телевизионной колориметрии. Существующие типы преобразователей свет-сигнал и свет-сигнал в цветном телевидении. Аналоговая и цифровая структурные схемы преобразования свет-сигнал в цветном телевидении.

Раздел 5. Тема 5. Профессиональные видеокамеры и создание изображения

Съемочные характеристики современных ручных профессиональных видеокамер с форматом изображения 2/3 и HD-W. Система контроля световых характеристик объекта съемки и индикация технического состояния камеры. Использование различных систем контроля качества изображения в съемках постановочного и репортажного характера. Видеокамера как инструмент со-здания изобразительного решения фильма. Структурная схема. Особенности построения основных схем света при съемках постановочного и репортажного характера с учетом съемочных характеристик современных камер с форматом 2/3 и HD-W.

Раздел 6. Тема 6. Магнитная запись изображения и звука

Основы аналоговой и цифровой магнитной записи изображения и звука.

Раздел 7. Тема 7. Техника создания телевизионного комбинированного кадра

Классические приемы создания комбинированного кадра. Цифровые, компьютерные системы производства комбинированного кадра с различным временем анализа элементов изображения и возможностью создания виртуального пространства в реальном масштабе времени.

Раздел 8. Тема 8. Электронный монтаж изображения и звука

Использование выразительных средств киномонтажа в монтажных решениях видеофильма. Технология видеомонтажа. Компьютерная графика.

Раздел 9. Тема 9. Технология производства видеофильма

Особенности подготовительного, съемочного и монтажно-тонировочного периодов видеофильма.

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. Солин А. И., Пшеничная И. А. Задумать и нарисовать мультфильм : учебник. - Москва : ВГИК, 2014. - 300 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30629>.

2. Нильсен В. С. Изобразительное построение фильма : монография. - Москва : ВГИК, 2013. - 268 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30615>.

3. 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

4. Евтеева И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / Евтеева И. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 292 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/154601>.

5. На экране — история Отечества. Исторические фильмы России и СССР 1908–2019 гг. : брошюра / составители Д. Л. Караваев, С. К. Каптерев, В. С. Малышев. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2020. — 142 с. — ISBN 978-5-87149-268-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/105122.html>

6. Кириллова Н. Б. Уральское кино. Время, судьбы, фильмы : монография. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2016. - 432 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68496>.

6.2 Дополнительная литература

1. Мариевская Н. Е. Нелинейное время фильма : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2014. - 132 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30625>.

2. 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>.

3. 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>.

4. 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. . Режим доступа:
2. 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 (лекционная) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
2. Помещения для самостоятельной работы.

