

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.05.03 «КИНОКОМПОЗИЦИЯ»**

Направление подготовки 55.05.03 Кинооператорство

Профиль программы «Кинооператорство»

Автор(ы):

В.. Макеранец

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 «Кинокомпозиция»: научить студентов творчески решать изобразительные (киноживописные) задачи. научить студентов подходить к вопросам композиции с точки зрения авторской установки на восприятие того, что происходит на экране, в соответствии с драматургией и постановочным замыслом. творчески применять важный момент кинокомпозиции – соотношение фигуры и фона, используя тон и цвет. максимально использовать эффект трёхмерной пространства.

Задачи:

- получить необходимых знаний для решения оператором творческих и технологических задач на всех этапах кинопроизводства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Кинокомпозиция» относится к обязательной части учебного плана.

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

1. Кинокомпозиция.

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

1. Техника и технология видеофильма.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-3 Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы;
- ОПК-5 Способен организовывать и направлять работу операторской группы на решение творческих и производственных задач по созданию эстетически целостного художественного произведения;
- ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Современные видео и кино технологии для создания изображения;

32. Технические требования, предъявляемые к изображению;
 33. Иметь представление об оборудовании при создании изображения.

Уметь:

- У1. Свободно владеть основными современными видео и кино технологиями;
 У2. Профессионально осуществлять необходимый выбор оборудования;
 У3. Решать все творческие и производственные задачи подготовительного, съемочного и монтажно-тонировочного периодов;
 У4. Работать со справочной и научной литературой.

Владеть:

В 1. Принципами работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зач. ед. (324 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	324
Контактная работа, в том числе:	60
Лекции	30
Практические занятия	30
Самостоятельная работа студента	264
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	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. занятия	Лаб. работы	
1. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино – видеооператора	7	52	4	4	-	44
2. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма	7	52	4	4	-	44
3. Кинокадр – съемочная, постановочная и монтажная единица фильма	7	56	8	4	-	44
4. Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма	7	56	4	8	-	44
5. Композиция кадра при постановочной съемке	7	54	6	4	-	44
6. Киноизобразительный стиль фильма	7	54	4	6	-	44

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

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кино – видеооператора

От композиции кинокадра до композиции фильма в целом. Центр внимания. Соподчинение кадров в общей композиции эпизода, сцены и всего фильма (монтаж). Равновесие, движение, тон и цвет, перспектива (глубина пространства).

Раздел 2. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма

Выбор света и цветотонального решений. Тональность и колорит кадров, контраст изображения, характер освещения объектов.

Раздел 3. Кинокадр – съемочная, постановочная и монтажная единица фильма

Пропорции сторон рамки съемочной камеры. Масштаб изображения снимаемых объектов (общий план, средний план, крупный план, деталь). Масштабные сопоставления, монтажный переход. Фронтальное, профильное или

диагональное композиционное расположение фигуры в зависимости от направления ее движения. Направление и темп движения в кадре.

Раздел 4. Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма

Выбор оптики. Съёмочный прием. Съёмочная точка. Связь действия с движением во времени и пространстве кадра. Подлинное движение (перемещение предметов в съёмочном пространстве) и иллюзорное.

Раздел 5. Композиция кадра при постановочной съемке

Масштаб, ритм, темп и направление движения, характер освещения. Линейная, воздушная, глубинная, динамическая перспективы. Динамические композиции. Статические композиции. Движение по направлению, по темпу и ритму.

Раздел 6. Киноизобразительный стиль фильма

Мизансцена. Организация темпоритмики изобразительного ряда. Эпизод или сцена с точки зрения их содержания и места в фильме в связи с общим ходом развития действия.

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. Сикорук, Л. Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция : учебное пособие / Сикорук Л. Л. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 271 с. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/91711.html>.

2. Ступников И. В. В мире кино. Книга для чтения по английскому языку : учебное пособие / Ступников И. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 184 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/152750>.

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. Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино : учебное пособие / Шак Т. Ф. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/134055>.

5. Долин А. Как смотреть кино / Долин А. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 152 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140451>.

6.2 Дополнительная литература

1. 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>

2. Ткаченко О. Д. Переводческое воссоздание лирического начала в трагедии Шекспира "Король Лир" (на материале переводов Т.Л. Щепкиной-Куперник и Б.Л. Пастернака) : монография / Ткаченко О. Д. — Москва : Флинта, 2021. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/151362>.

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

5. Фрейлих С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник. - Москва : Академический Проект, 2015. - 511 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60096>.

6. 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>.

7. Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство. Кино – телевидение – реклама : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2016. - 224 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60094>.

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-kllassicheskoi-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.

