Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель УМС

факультета Медиакоммуникаций и

аудиовизуальных искусств

Кот Ю.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Профиль подготовки: Мастерство кинодраматурга

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: Очная

(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 раз-вития 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 «Драматургия», специализация «Мастерство кинодраматурга».

Дисциплина «Изобразительное решение фильма» изучается во 5-6 семестрах.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Мастерство кинодраматурга», «Кинорежиссура», «Операторское мастерство», «Эстетика».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Психология восприятия», «Драматургия жанрового 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 компетенции ПК-3 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности *Драматургия,* специализация *Мастерство кинодраматурга.*

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы компетенций**	**Результаты обучения.** ***Выпускник должен:***
ПК-3 Способен создавать произведение драматургии с учетом возможностей постановочного ряда различных видов искусств	ПК-3.1 Имеет представление об основных этапах кинопроизводства ПК-3.2 Имеет представление о композиционной структуре фильма, построении сюжета, типах героев фильма ПК-3.3 Имеет представление о значении оптики, движения камеры, влияния света и цвета, ракурсе и композиции кадра ПК-3.4 Имеет представление о влиянии звука на восприятие изображения ПК-4.5 Имеет представление и знание о монтаже, правилах монтажа, его видах, темпе и ритме монтажа, о крупностях планов ПК-4.6 Имеет представление и знание о видах кино, жанрах кино, авторском кино и артхаусе ПК-4.7 Имеет представление о работах лучших режиссеров и операторов современности с умением производить анализ фильмов по вышеперечисленным критериям	Знать: особенности постановки драматургического произведения в различных видах искусствах: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочные периоды и т.д.; Специфику работы первого состава: Режиссера, Оператора, Актера, Продюсера, Художника-постановщика; Уметь: создавать произведения драматургии с учетом особенностей творческо-производственного цикла, бюджета постановки произведения драматургии; Владеть: опытом работы в творче-производственном цикле на различных этапах поставки драматургического произведения.

4.* СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ *(модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Изобразительное решение фильма» составляет 4 зе (144 акад. часа), из них контактных - 68 акад.ч.; СРС - 58 акад.часов, контроль- 18 акад.ч. (экзамен в 6м семестре).

4.2. Структура дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры	
5	6
Контактная работа обучающихся	68	34	34
в том числе:			
Занятия лекционного типа	56	28	28
Занятия семинарского типа	12	6	6
Индивидуальные и другие виды занятий			
Групповые консультации			
Самостоятельная работа	58	38	20
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**Экз. (18)**		**Экз. (18)**
Общая трудоемкость час з.е.	144	72	72
4	**2**	**2**

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
всего	ЗЛТ*	ЗСТ** (мелк.)	СРС
1	**Раздел I. Введение. Изображение как основной материал киноязыка** Тема 1. Основные черты изображения, их смысловая роль	5	1	4	4	-	-		
2	Тема 2. Язык кино. Творческая роль камеры	5	2-3	10	4	-	6		
3	**Раздел II. Организация времени и пространства в кино** Тема 3. Время. Способы композиции кинорассказа во времени	5	4-6	10	4	-	6		
4	Тема 4. Пространство. Пространственное изображение времени	5	7-9	12	4	2	6	**Рубежный контроль.**	
5	**Раздел III. Сценарий - основа изобразительного решения фильма** Тема 5. Изобразительное решение фильма как основная часть идейно-художественного замысла фильма	5	10-12	12	4	2	6		
6	Тема 6. Сценарист как создатель изобразительной среды фильма	5	13-14	13	4	2	7		
7	Тема 7. Жанры как регулятор изобразительного решения будущего кино-, видео- проекта	5	15-17	11	4	-	7		
8	**Раздел IV. Кинооператор - творец будущего изображения фильма** Тема 8. Выдающиеся отечественные кинооператоры.	6	1-3	9	4	-	3		
9	Тема 9. Достижения отечественной школы операторского мастерства 2-й половины 20-го века. Поиски и открытия операторов мирового кино.	6	4-6	11	4	2	3		
10	**Раздел V. 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	6	7-9	12	5	2	3	**Рубежный контроль.**	
11	Тема 11. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры. Выдающиеся художники-постановщики отечественного кино	6	10-12	12	5	2	3		
12	**Раздел VI. Изобразительное решение неигрового фильма** Тема 12. Изобразительное решение неигрового фильма.	6	13-15	5	5	-	4	**Рубежный контроль.**	
13	Тема 13. Реальная действительность и ее интерпретация	6	16-17	5	5	-	4		
		6	17	Форма проведения – экзамен (**18 ак.ч.)**				Ответы на вопросы про пройденному материалу	
Итого часов				**144**	**56**	**12**	**58**	

4.3. Содержание разделов* *дисциплины (модуля)

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 съемка. Движение камеры. Трэвеллинг. Панорамирование. Траекторная съемка. 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 съемка. Замедленная съемка. 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.ЮЛермонтова, 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 классичекого 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 натуры. Съемка в павильоне и в реальных интерьерах. Костюмер и бутафор. Искусство грима. Стилевое решение 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.Ромадин "Дворянское гнездо", "Солярис"; Е.Еней "Гамлет". Современная живопись и кино. Молодые кинохудожники.

Примеры конкретных художественных рещений 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. Смешение 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 отношения 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 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.

1. **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.

При проведении аттестаций по дисциплине применяется балльно-рейтинговая технология оценки знаний студентов предусматривает 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).

Рейтинговая оценка студента по дисциплине определяется по 100-балльной шкале. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	**Оценка**
Текущий контроль:	
- опрос	*зачтено/не зачтено*
- участие в дискуссии на семинаре	
- тестовые задания	*Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 % ответов даны правильно)*
Промежуточная аттестация Зачёт	*Зачтено / не зачтено* *отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно*

6.2. Критерии оценки результатов по***дисциплине***

Оценка по **дисциплине**	**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**
«Отлично»/ зачтено	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; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией по дисциплине.
«Хорошо»/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший». При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине
«Удовлетворительно»/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «удовлетворительный». При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; - 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»/ не зачтено	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. Студент не усвоил значительной части проблемы; - 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

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

Осуществляется контроль сформированности компетенции *ПК-3 -* ***Способен создавать произведение драматургии с учетом возможностей постановочного ряда различных видов искусств***

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

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 кинорассказа 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 кинорассказа 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 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

1. Митта А. - Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому - М., 2005
2. Мусский И.А. - Сто великих отечественных кинофильмов - М., Вече, 2006
3. Рабигер М. - Режиссура документального кино - М., 2006
4. Разлогов К.Э. - Не только о кино - М., Совпадение, 2009
5. Соколов А. - Монтаж, телевидение, кино, видео - ч.1-3 - М., 2007, 2010

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЭБС Ю-райт
2. ЭБС ЛАНЬ
3. ЭБС IPR Media
4. ЭБС РУКОНТ
5. ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)
6. Электронная библиотечная система Book.ru: **http://www.book.ru/**
7. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: **http://diss.rsl.ru/**
8. Университетская библиотека: **http://www.biblioclub.ru/**
9. Университетская информационная система России: **http://uisrussia.msu.ru/**
10. Электронный ресурс издательства Springer: **http://www.springerlink.com/**
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: **http://window.edu.ru/**
12. Электронная библиотека IQlib: **http://www.iqlib.ru/**

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

* + - 1. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания [**http://www.profkino.ru/**](http://www.profkino.ru/)
      2. Официальный сайт Союза кинематографистов РФ **http://www.unikino.ru**
      3. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ **http://www.MovieStart.ru**
      4. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа **kinopoisk.ru**
      5. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа **Kino-Teatr.ru**
      6. Библиотекf киноискусства им. С.М.Эйзенштейна [**www.eisenstein.ru**](http://www.eisenstein.ru)
      7. НИИ Киноискусства **http://www.niikino.ru**
      8. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» **http://www.kinoart.ru**
      9. Сценарный специализированный форум [**http://www.screenwriter.ru/**](http://www.screenwriter.ru/)**,** [**http://4screenwriter.wordpress.com/**](http://4screenwriter.wordpress.com/)**,** [**http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/**](http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/)
      10. Международная система **http://www.IMDB.com**
      11. Официальный сайт Фонда кино **http://www.fond-kino.ru**
      12. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» [**http://www.lenfilm.ru/**](http://www.lenfilm.ru/)
      13. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» [**http://www.mosfilm.ru/**](http://www.mosfilm.ru/)
      14. И иные сайты производящих кинокомпаний.
      15. В том числе сайты: [**http://cdkino.ru**](http://cdkino.ru)
      16. [**http://ruskino.ru/mov/year/**](http://ruskino.ru/mov/year/)
      17. [**http://basetop.ru/luchshie-serialyi**](http://basetop.ru/luchshie-serialyi)
      18. **http://www.sostav.ru/**

и иные информационные системы.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Общие указания и темы (планы) семинарских занятий

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 Wогd, Microsoft Office Ехсеl, Microsoft Office PowегРоint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;

Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere СС 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	1. Аудитории, оснащенные проекционным обору­дованием. Фильмотека кафедры киноискусства состоящая из современных фильмов на DVD и твердых цифровых носителях. Ноутбуки для чтения дисков различных форматов. Для проведения мастер-классов: Просмотровые залы института (Красный зал, конференц-зал), оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей.
Занятия практического типа	Учебные аудитории, оборудованные видеопроекционными комплексами и теле-видеооборудованием (ТВ+DVD проигрыватель) для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD. 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. Освоение дисциплины предполагает наличие для проведения практических занятий оборудование для сьемок и монтажа, компьютер с установленным пакетом программ для звукозрительного монтажа.
Самостоятельная работа студентов	Библиотечно-информационный центр имеет 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 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. 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 Научная библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам: * ЭБС Ю-райт * ЭБС ЛАНЬ * ЭБС IPR Media * ЭБС РУКОНТ * ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн) Образовательные порталы: * 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, доцент кафедры киноискусства МГИК………………………………………………..