

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
профессор
Ахмедагаев М.М.
«02» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Кинотехника и кино технологии

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация

Режиссер телевизионных программ

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 5 лет

**Нальчик
2021**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений в области изучения кинотехники и кинотехнологии и приобщение студентов к производственно-творческой работе.

Задачами освоения дисциплины являются: формирование у студентов комплексного представления о профессии; потребности, умений и начального опыта по кинотехнике и кинотехнологии; ознакомление со всем разнообразием кинотехники; изучение влияния на эстетику кино вновь изобретаемых технических средств (звук, оптика, цвет и др.); ознакомление с кинематографическим способом передачи информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Блок 1. 01 Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности (ОПК-5);
- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства (ПК-4);
- Способность применять разнообразные выразительные средства и техники в работе над фильмом (ПК-7)

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий; особенности современного кино и телепроизводства в широком диапазоне современных компьютерных технологий; разнообразные выразительные средства, используемые в современном кино и телепроизводстве.

Уметь определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области культуры и искусства; реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса; развивать и обогащать свой замысел в процессе производства экранного произведения; реализовывать проект в ходе творческо-производственного процесса; применять разнообразные выразительные средства и техники.

Владеть навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию; навыками творческо-производственной деятельности; средствами

художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию; основами режиссерского мастерства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		3
Аудиторные занятия		70		
Самостоят. работа		38		

* В том числе контактная работа - лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке рефератов, зачеты, экзамены.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	практич. зан.	контр. зан.	индивиду. зан.	
1.	Общая характеристика киносъемочного процесса.	2	1	2				
2.	Аппаратура телевизионного изображения.	2	2	1	2			
3.	Киносъемочная аппаратура.	2	3	2				
4.	Звук в телевидении.	2	4	1	2			
5.	Технические средства звукозаписи при киносъемке.	2	5	2		2		Аттестация письменно
6.	Киносъемочные объективы.	2	6	1	2			
7.	Аппаратура спецосвещения в телевидении.	2	7	2				
8.	Технические средства освещения объекта киносъемки.	2	8	1				

9.	Вспомогательная операторская техника.	2	9	2				
10.	Телевизионная монтажная техника.	2	10	1	2	2		Аттестация письменно
11.	Внестудийные телепередачи.	2	11	2				
12.	Производственный персонал при создании телепрограммы.	2	12	1	2			
13.	Киносъёмочные комплексы.	2	13	2				
14.	Технология выпуска телепередачи.	2	14	2	2	2		Аттестация письменно
15.	Аттестация		14	10	2			зачет
16.	Телевизионный сигнал	3	1	2				
17.	Магнитная запись	3	2	2				
18.	Магнитооптическая запись	3	3	2				
19.	Звук. Преобразование звука	3	4	2				
20.	Свет на телевидении	3	5	2	2	2		Аттестация письменно
21.	Аппаратно-студийный комплекс	3	6	2				
22.	Микширование, микшер	3	7	2				
23.	Аппаратно-студийный блок	3	8	2				
24.	Внестудийные передачи	3	9	2				
25.	Эфирная студия	3	10	2				
26.	Правила технической эксплуатации	3	11	2	2	2		Аттестация письменно
27.	Правила техники безопасности	3	12	2				Зачет
28.	Аттестация		14	10	2			зачет

** Общая трудоемкость освоения образовательной программы по предмету «Кинотехника и кинотехнология» в соответствии с ФГОС составляет; - по ФГОС - 3 зач.ед., - по трудоемкости - 108 ч, - групп.занят – 70ч, лекций – 12ч, - 2сессия – 2ч.зач., - 3сессия – 2ч.зач..

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие информационных технологий и научно-методические изыскания дали возможность применения инновационных методов в преподавании. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование оцифрованных аудио, видео и киноматериалов, а также Интернет-ресурса. Применение современных способов повлияло на совершенствование и творческое развитие, а так же позволило значительно расширить информационное поле, как личности, так и общества, что дает постоянное развитие в профессиональной деятельности. В результате освоения программы специалитета у выпускников должны быть сформированы;

УК - универсальные компетенции,

ОПК - общепрофессиональные компетенции,

ПК - профессиональные компетенции.

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия);

- самостоятельная работа студентов;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по дисциплинам, развивающим профессиональные компетенции обучающихся;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- учебная и творческо-производственная практика;
- съемочные работы (учебные и курсовые).

При реализации дисциплины рекомендуются следующие виды учебных занятий в зависимости от численности обучающихся:

- групповые занятия, мелкогрупповые занятия – в группах от 2 человек
- индивидуальные занятия.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используют различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля.

Основными активными формами обучения общепрофессиональным компетенциям, а также профессиональным компетенциям, установленным в качестве обязательных, являются практические занятия, продолжающиеся на регулярной основе в течение всего периода обучения.

Практическое занятие две разновидности:

а) *практическое занятие* - являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплин, связанным с ведением художественно-творческой, творческо-производственной деятельности.

б) *Творческое интерактивное занятие* – индивидуальное, мелкогрупповое, групповое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа в форме съемочных работ (учебных, курсовых) представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа выполняется в аудиториях, в библиотеке, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа подкрепляется материально-техническим (съемочная, осветительная и звукозаписывающая аппаратура, техника для монтажа и звучания) и

информационным обеспечением, включающим в себя аудио и видео материалы. При работе над проектом необходимо активно использовать знания, полученные по предметам практического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана. Зачётно экзаменационная сессия проводится в осенне-зимний и весенне-летний периоды, которые завершаются зачетом или экзаменом. Также для выполнения студентами самостоятельных работ (упражнений) им предоставляется необходимая техника и время в рамках учебного процесса.

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

- а) успешное воплощение прочитанного текста, то есть воссоздание художественного образа произведения в соответствии с замыслом автора;
- б) прогрессивность конкретного произведения относительно его развития.

Оценочная шкала: **Зачет**

Включает в себя два вида заданий.

- понимание к художественными требованиями, стабильное, безошибочное, ровное по качеству, не нарушаемое технологически показ отснятого проекта.
- письменный и устный ответ на поставленные вопросы.

Оценочная шкала: **Экзамен**

- 5 (отлично) - полное раскрытие произведения с технической и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса задач: владение разнообразной цветовой палитрой внутри кадра, осознанно выстроенная композиция, яркое преподнесение образности данного произведения.
- 4 (хорошо) - безошибочное, но тусклое раскрытие темы, однообразное и маловыразительное.
- 3 (удовлетворительно) - посредственное, но с признаками понимания поставленных задач.
- 2 (неудовлетворительно) - погрешности во всем произведении; несоблюдение технических условия, не понимание и скрытость поставленных задач, отсутствие динамики.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1) Темы эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ

1. Киноизображение
2. Изображение и искусство света
3. Кино и телетехника
4. Искусство и техника кинооператора
5. Звук в кино
6. Спутниковое и кабельное ТВ
7. Студия ТВ, студия кино.
8. Структура кино и телевизионного вещания

Темы контрольных работ меняются по усмотрению преподавателя

2) Вопросы к Зачетно экзаменационным сессиям

1. Общая характеристика киносъёмочного процесса
 - виды киносъёмки и их особенности
 - современная технология киносъёмочного процесса
2. Аппаратура телевизионного изображения
 - шумы на телевизионном изображении
 - телевизионная передающая камера
3. Киносъёмочная аппаратура
 - основные характеристики киносъёмочных аппаратов
 - эксплуатационные характеристики
4. Звук в телевидении
 - звуковое сопровождение телевизионной программы
 - технические средства звукозаписи при киносъёмке
5. Аппаратура спецосвещения
 - технические средства освещения объекта киносъёмки
 - телевизионные эффекты спецосвещения
6. Вспомогательная операторская техника
 - оптические и механические вспомогательные устройства
 - электрические и электронные вспомогательные устройства
7. Телевизионная монтировочная техника
 - декорация и объём в рисованной декорации
 - источник света для кино освещения
8. Внестудийные передачи
 - киносъёмка на натуре
 - эффект сумерек и ночи в павильоне
9. Киносъёмочный комплекс
 - аппаратно-технологический комплекс для репортажа
 - запись на видеомэгнитофон
10. Технология выпуска телепередач
 - технологическая схема оперативных действий
 - краткий сценарий
11. Синхронизация носителей звука и изображения
 - аппаратура записи звука, применяемые при киносъёмке
 - устройства звукозаписи
12. Аппаратно-технологический комплекс
 - трековая киносъёмка
 - телевидение и мультипликация
13. Полный телевизионный сигнал
 - характеристики сигнала
 - эфир
14. Магнитная запись и воспроизведение информации
 - магнитные носители
 - аналоговая магнитная аудио и видеозапись
15. Магнитооптическая запись и воспроизведение информации
 - магнитооптический носитель
 - цифровая магнитная аудио и видеозапись
16. Звук. Преобразователи звука

- характеристики звука и звукового сигнала
 - микрофоны
17. Специальный свет на телевидении
 - теория света
 - светильники, оборудование
 18. Функциональная блок-схема аппаратно-студийного комплекса
 - функциональная связь между аппаратными
 - АСБ
 19. Микшер, микширование
 - цифровые микшеры
 - режиссерский пульт
 20. Функциональная блок-схема аппаратно-студийного блока
 - студийные передачи
 - павильонные программы
 21. Телевизионные средства для внестудийных передач
 - комплекты тележурналистики
 - передвижная телевизионная станция
 22. Аппаратные видеомонтажа
 - линейный, нелинейный монтаж
 - видеотека, архив
 23. Аппаратная монтажа фонограмм
 - фонотека
 - видеотека
 24. Эфирная студия для программ и новостей
 - вещание
 - телемосты
 25. Правила технической эксплуатации
 - планирование загрузки технических средств
 - правила безопасности при работе в павильоне
 26. Правила техники безопасности
 - пожарная безопасность
 - техника безопасности

1) Основная литература

1. Аксенова Е. Аксенов А. Перспектива М.1974 г.
2. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио и видеозаписи М. 1996 г.
3. Головня А.Д. Свет в искусстве оператора. М. 1945 г.
4. Головня А.Д. Съёмка цветного кинофильма. М. 1952 г.
5. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М. 1965 г.
6. Гордийчук И.Б., Пелль В.Г. Справочник кинооператора М. 1979 г.
7. Гордийчук И.Б., Святиновская Л.Ф. Техника съёмки в искусстве кинооператора М. 1983 г.
8. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве М. 1977 г.
9. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии М. 1989 г.
10. Медынский С.Е. Мастерство кинооператора

2) Дополнительная литература

1. Артюшин Л.Ф. Борский И.Д. Винокур А.И. Справочник кинооператора М. 1999.
2. Вильчек В.М. Воронцов Ю.Ю. Телевидение и художественная культура М. 1987 г.
3. Голодовская М.Е. Творчество и техника М: Искусство 1986 г.
4. Гальперин А.В. Глубина резко изображаемого пространства при киносъемках М: Искусство 1958
5. Динамическая камера в художественном фильме М:ВГИК
6. Дмитриев Л.А. Теория драматургии телевизионных программ М. ВИПК 1990 г.
7. Дробашенко С. Экран и жизнь М. Искусство 1971
8. Золотаревский Л. Цитаты из жизни Мю. Искусство 1971 г
9. Ковач А. Прямое кино в Венгрии Вопросы киноискусства. М. Наука 1967 г.
10. Кракауэр З. Природа фильма М. Искусство 1974
11. Кракауэр Э. Природа фильма М. Искусство 1974
12. Лесин В. Киноочерк - портрет М. Издательство ВГИК 1961 г.
13. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр М. 1992 г.
14. Миргородская А. ТВ - собеседник ИПК работников телевидения и радиовещания 2002 г.
15. Монтегро А. Мир фильма Л. Искусство 1969 г.
16. Никулина Г. Лица и знакомые Заметки о телевизионном портрете. М. 1980г
17. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие
18. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнес М. Эра
19. Ролик М. Поглядим на дорогу. Беседы о кино. М. Искусство 1964 г
20. Рынин Н.А. Киноперспектива М. Кинофотоиздательство,1936г.
21. Савельев Д. Намедни в Питере М. 1998 г.
22. Сайпан В. Телевидение и мы М. 1963
23. Свешников А.В. Композиционное мышление М. 2001 г.
24. Славин К. Когда документалист говорит «Я» Современный документальный фильм М. Издательство 1987 г.
25. Франк Г. Карта Птолемея М. Искусство 1975 г
26. Фуртичев В. Художественность кинорепортажа

3) Интернет ресурсы

<http://bookchamber.ru>
<http://guzei.com/live/tv/>
<http://radiomuseum.ur.ru/index1.html>
<http://www.1tv.ru/>
<http://www.625-net.ru/>
<http://www.apostrof.ru>
<http://www.aqualon.ru>
http://www.a-z.ru/history_tv/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательный процесс по представленной образовательной программе ведется на материально-технической базе института;

- аудитории и специально оборудованные кабинеты для проведения индивидуальных, групповых занятий, самостоятельной работы;

- лекционные залы;

- компьютерные классы по всем дисциплинам, формирующим универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	100 аудитория	РИР студия. Монтажная аппаратная. Аппаратная ТЖК.	оперативное управление
2	209 аудитория Кафедры Режиссуры	Монтажная аппаратная. Архив видео работ. Кино Фонд.	оперативное управление
3	208 аудитория	Малая сцена. Артистическая гримерная. Костюмерная. Малый зал просмотров.	оперативное управление
4	210 аудитория	Компьютерный зал. Зал инновационных технологий. Интернет ресурсы.	оперативное управление
5	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц. Студия звукозаписи.	оперативное управление
6	Камерный зал	50 посадочных мест. Малый экран. Видео рекордер.	оперативное управление
7	Большой зал	350 посадочных мест. Звуковой пульт Видео рекордер для просмотров Большой экран.	оперативное управление
8	Библиотека	Фонд библиотечных изданий по мастерству.	оперативное управление

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» специализация Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм.

Программа одобрена на заседании кафедры режиссуры

Протокол № 1 от 28 августа 2021 г.

Зав. кафедрой, доцент

Черкесов М.Т

Разработчик: ст.преподаватель

Ботгаев М.З.

Эксперт:

зав. кафедрой, доцент

Черкесов М.Т