

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

**ОСНОВЫ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА:
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА**

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с особенностями процесса создания художественного кинематографа.

Задачами освоения дисциплины являются: дать представление о методологических основах сущности искусства художника кино; ознакомление с историей развития кинодекорационного искусства; изучить основные стилистические тенденции развития выразительных средств кинематографа и творчества художника кино.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 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 формировать визуальный стиль и образ фильма (ПК-3);
- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства (ПК-4);
- Способность и готовность использовать технологические возможности и технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий; основные виды, стили и направления изобразительного искусства; основные направления и стили игрового кино- и телефильма; основы мастерства художника игрового кино- и телефильма; основы операторского мастерства; особенности современного кино- и телепроизводства в широком диапазоне современных компьютерных технологий; основные составляющие процесса современного телепроизводства.

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; сформировать визуальный образ фильма, используя полученные знания в области изобразительного искусства, операторского мастерства, истории мировой кинематографии, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса; развивать и обогащать свой замысел в процессе производства экранного произведения; реализовывать проект в ходе творческо-производственного процесса; ставить задачу, исходя из возможностей технических служб конкретного производства.

Владеть навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию; основами мастерства художника игрового кино- и телефильма; основами операторского мастерства; навыками творческо-производственной деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию; навыками экономного и рационального использования имеющихся на производстве технических ресурсов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6-7 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		7
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		38		

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

Наименование темы	Количество аудиторных часов		
	Лекции	Семинары	СРС
1. Специфика экранных искусств.	5	3	4
2. Общие закономерности восприятия аудиовизуальной информации.	6		4
3. Процесс распознавания экранного изображения.	5	3	4
4. Свет как формообразующий компонент изображения	6	2	4
5. Информация, которую несет цвет.	5	2	3
6. Рамки кадра. Масштаб изображения. Композиция.	6		4
7. Монтаж как способ создания пространственно-временного континуума.	6	2	4
8. Способы создания экранного пространства.	5	2	4
9. Смещение пространственных и временных характеристик	6		3
10. Изобразительные средства современного телевидения	5	1	4
Всего:	55	15	38

3. Содержание разделов дисциплины

Лекция первая. Специфика экранных искусств.

Принцип Интернета это символ информационной глобализации.

Стилистика фильмов изменялась в результате совершенствования съемочной техники и материалов.

Стандарт видеосъемки HDV (High Definition Video) и ТВЧ (телевидение высокой четкости), почти вдвое улучшающий качество «картинки» (1080 строк и более, вместо нынешнего стандарта – 625

строк). **Конвергенция** кино и телевидения.

Изображение с использованием объектива и светочувствительных материалов, изготавливается *на компьютере*. Этап **последующей обработки изображения** (*постпродакшен*). Аудиовизуальное творчество. *Виртуальные образы, события, явления.*

Природа аудиовизуального творчества и психоэстетические особенности восприятия зрителем экранного изображения и звука. **Эстетика и стилистика аудиовизуальных произведений** - общий закон развития искусства.

Лекция вторая. Общие закономерности восприятия аудио визуальной информации.

Анализируя *эстетическую информацию*, заложенную в аудиовизуальном продукте, можно подходить с различных точек зрения: а) передавать описательно собственные ощущения; б) разгадывать замысел автора, используя методы семиотики; в) рассматривать восприятие эмоционально-эстетического аспекта с точки зрения общей теории информации.

Понятие информации принято трактовать как *уничтожение неопределенности*, незнания и замену их определенностью, знанием.

Дискретная единица - кадр. Его композиция, световое и цветовое решение, эстетическая информация, содержащейся в кадре.

Избыточность информации, то есть повторяемость знаков с целью уменьшения искажений информации при передаче ее по тем или иным каналам, является обязательным свойством источника информации, потому что при нулевой избыточности любая помеха, любой информационный шум могут привести к ошибке в восприятии сообщения.

Соотношение собственно информации и информационной избыточности. Пропорция между новыми, оригинальными сообщениями (в самом широком смысле этого слова) и теми, что уже известны зрителю или слушателю, что содержится в аудиовизуальном произведении.

Аудиовизуальный продукт - *известное и неизвестное, привычное и неожиданное.*

Лекция третья. Процесс распознавания экранного изображения.

«Кодирование» как способ передачи информационных сигналов в форме, которую зритель «считывает», или декодирует адекватно.

Информационное сообщение как последовательность знаков, которая определяется как *длительность ощущения*.

Параллельный монтаж, крупный план, ракурс, панорамные съемки, использование нестандартной оптики, флэш-бэк и т.п. Способы кодирования семантической и эстетической информации, ее декодирование в восприятии. Декодирование художественного произведения, в зависимости от тезауруса зрителя (в данном случае имеется в виду уровень его общей культуры и степень эстетической подготовленности) и его способности к ассоциативному мышлению. Переработка зрительной информации.

Для того чтобы пробудить и **динамизировать интерес зрителя**, авторы аудиовизуального произведения должны умело сочетать информацию, несущую что-то *новое*, и *информацию избыточную*.

Лекция четвертая. Свет как формообразующий компонент изображения.

Частичное освещение объекта.

Тональному соотношению объекта и фона. Соотношение яркости фона и движущегося человека.

Проекция *темное на светлом и светлое – на темном*. Создание *тональной перспективы*.

Лекция пятая. Информация, которую несет цвет.

Теория *дополнительных цветов* и *хроматический контраст*. Явление хроматического контраста на цветовом пятне.

Основные пары дополнительных цветов: пурпурный – зеленый, желто-зеленый – фиолетовый, желтый – синий, оранжевый – голубой, красный – голубовато-зеленый.

Правила сочетания дополнительных цветов. Цветовая *гармония, цветовой контраст*.

Три монохроматических цвета (красный, желтый, синий). Телевизионная система RGB.

Лекция шестая. Рамки кадра. Масштаб изображения. Композиция.

Пространственная ориентация *трех измерений. Горизонталь. Вертикаль*.

Планы разной крупности – фактически различное масштабное ограничение снимаемых объектов рамками кадра. Три основных плана: общий, средний, крупный. Масштабный общий план, т.е. дальний, очень крупный план – деталь. Съёмки с движения.

Движение камеры представляет собой *постоянное изменение пространства*.

Лекция седьмая. Монтаж как способ создания пространственно-временного континуума.

Монтаж - идея снимать сцену не единым куском, а монтажно, отдельными кадрами. Прием «*стоп-кадр*» (фактически это размноженный кадрик одного из планов) останавливает мгновение.

Разрыв между временем и пространством.

Лекция восьмая. Способы создания экранного пространства. Экранное пространство формируется используемой для съёмки **оптикой**. Объективы – от сверхширокоугольных (так называемого «рыбьего глаза»), исверх длиннофокусных (так называемых «телевиков»).

Изобразительная трансформация пространственных образов - съёмка в *ракурсе*. Законы перспективы.

Принцип механического восприятия действительности.

Лекция девятая. Смещение пространственных и временных характеристик

Термин «*хронотоп*» - нерасторжимое единство пространственно-временных характеристик.

Изобразительная и звуковая *тональность* и *манера съёмки*. Переход из одного пространства в другое носит характер *трюка*.

Лекция десятая. Изобразительные средства современного телевидения В телевизионной продукции сочетаются два начала: нарративное (повествовательное, чисто семантическое) и ненарративное (в данном случае передаваемое с помощью изображения).

Новые телевизионные технологии. Развитие аудиальных средств информации и коммуникации. Цифровые технологии.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиаоборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный материал, записывать основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы, а если что не ясно – делать соответствующие пометки. После лекции во внеурочное время целесообразно прочитать записанный материал с целью его усвоения и выяснения непонятных вопросов.

Подготовка к лекциям.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическому занятию студенту следует составить краткий ответ (1-2 стр.) на контрольные вопросы. Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработки теоретических положений по теме занятия из конспекта лекции, рекомендуемых учебников, учебных пособия, дополнительной литературы, интернет - источников.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы.

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- выполнение контрольных работ;
- работу со справочной и методической литературой;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;

– участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;

– участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

– повторение лекционного материала;

– подготовки к семинарам (практическим занятиям);

– изучения учебной и научной литературы;

– решения задач, выданных на практических занятиях;

– подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;

– подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);

– подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;

– выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.

– проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

При самостоятельном изучении отдельных вопросов и тем основными видами самостоятельной работы обучающихся являются: проработка учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы и информационно-образовательных ресурсов, конспектирование материалов, к опросу, тестированию, подготовка к промежуточной аттестации.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Примерные вопросы

Примерная тематика рефератов

1. Изобразительное решение фильма в книге А.Тарковского «Запечатленное время».
2. Изобразительное решение фильма К.Лелуша «Мужчина и женщина».
3. Изобразительное решение фильма «Беги, Лола, беги»
4. Изобразительное решение фильма «72 метра»
5. Изобразительное решение фильма «Титаник»
6. Изобразительное решение фильма «Асса»
7. Изобразительное решение фильма «Они сражались за Родину»
8. Изобразительное решение фильма «Жертвоприношение»
9. Изобразительное решение фильма «Семь самураев»
10. Изобразительное решение фильма «Фанни и Александр»
11. Изобразительное решение фильма «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир...»
12. Изобразительное решение фильма «Список Шиндлера»
13. Изобразительное решение фильма «Ночной дозор»

14. Изобразительное решение фильма «Адмирал»
15. Изобразительное решение телевизионного многосерийного фильма (на выбор).

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Специфика экранных искусств.
2. Общие закономерности восприятия аудиовизуальной информации.
3. Процесс распознавания экранного изображения.
4. Свет как формообразующий компонент изображения
5. Информация, которую несет цвет.
6. Рамки кадра. Масштаб изображения. Композиция.
7. Монтаж как способ создания пространственно-временного континуума.
8. Способы создания экранного пространства.
9. Смещение пространственных и временных характеристик
7. Изобразительные средства современного телевидения.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

Нильсен, В. С. Изобразительное построение фильма [Текст] : теория и практика операторского мастерства / Владимир Семенович Нильсен. — М.: ВГИК, 2013. — 240 с

б) дополнительная литература:

Глазова М. В., Денисов В. С. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции.

— М.: Изд-во «Когито-центр», 2012. — 220 с. — 378 ил.

Дворко Н. И. Роль компьютерных технологий в расширении выразительных возможностей аудиовизуальных искусств: Ученые записки факультета искусств. СПб., 2012.

Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960.

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. Багиров

Э. Г. Очерки истории телевидения. М., 1978.

Багиров Э. Г., Борецкий Р. А. и др. Основы телевизионной журналистики. М., 1987.

Базен А. Что такое кино? М., 1972.

Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., Прогресс, 1968.

Богомолов Ю. А. Проблемы времени в художественном телевидении. М., 1977.

Борецкий Р. А. Перспективы ТВ: Опыт социально-исторической оценки // Телевидение вчера, сегодня, завтра. М., 1984.

Вайсфельд И. В. Искусство в движении. М., 1981.

Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966.

Ветров А. А. Семиотика и ее основные проблемы. М., 1968. Власов

М. П. Мастерство кинорежиссера. М., 1964.

Волков Н. Н. Цвет в живописи. М., 1965.

Галушко Р. Н. Западное телевидение и «массовая культура». М., 1991.

Гинзбург С. С. Очерки теории кино. М., 1974.

Голдовская М. Е. Творчество и техника (Опыт экранной публицистики). М., 1986.

Головня А. Д. Мастерство кинооператора. М., 1965.

- Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 2004. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. М., 1970. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.
- Дробашенко С. Феномен достоверности. М., 1972.
- Егоров В. В. Телевидение: теория и практика. М., 1993.
- Егоров В. В. Основные понятия телевидения: Терминологический словарь. М., 1992.
- Егоров В. В. Телевидение между прошлым и будущим. М., 1999. Ждан В. Н. Эстетика фильма. М., 1982.
- Желябужский Ю. А. Изобразительная композиция фильма. М., 1960. Зайцева Л. А. Выразительные средства кино. М., 1971.
- Ильченко С.Н. Современные аудиовизуальные СЧМИ: новые жанры и новые формы вещания
- Информационно-психологическая и психотронная война. Минск, 2003. Иоскевич Я.Б. Новые технологии и эволюция художественной культуры. СПб, 2003.
- Козлов Л. Изображение и образ. М., 1980.
- Копылова Р. Что же такое "телевизионный диалог" // Телевидение вчера, сегодня, завтра. М., 1984. Вып. 4. С. 50-61.
- Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974. Кузнецов И.Р., Познин В.Ф. Создание фильма на компьютере. Технология и творчество. СПб, 2005.
- Левин Е. С. О художественном единстве фильма. М., 1977. Лотман Ю. Семиотика кино. Таллин, 1973.
- Маклюэн М. Понимание средств массовой коммуникации. М., Кучково поле, 2005.
- Мартен М. Язык кино. М., 1954.
- Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты. СПб., 1996.
- Медынский С. Е. Компонуем кинокадр. М., 1992.
- Миронова Л.Н. Цветоведение. М., 1984.
- Михалкович В. И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации / Отв.ред. А. С. Ваотанов. М., 1986.
- Монтегю А. Мир фильма. Путеводитель по кино. Л., 1969. Муратов С.А. Пристрастная камера. М., 2004.
- Познин В.Ф. Основы монтажа изображения. СПб., 2003.
- Познин В.Ф. От пиктограммы до Интернета. СПб., 2005.
- Познин В.Ф. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество. СПб, 2006.
- Правда кино и «киноправда». М., 1967.
- Разлогов К. Искусство экрана. Проблемы выразительности. М., 1981. Ромм М. И. Беседы о кино. М., 1964.
- Рощин С.К. Психология журналистики. М., 1989. Саппак Вл. Телевидение и мы: Четыре беседы. М., 1963.
- Симонов А. Г. Цвет в кино (колористика фильма): Учеб. пособие. М., 1990. Тарковский А.А. Уроки режиссуры. М., 1993, с. 55.
- Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997.
- Утилова Н. И. Современные проблемы монтажа: теория и практика. М., 1991. Фирсов Б. М. Пути развития СМК. Л., 1977.
- Фрилинг Г., Ауэр К. Человек. Цвет. Пространство. М., 1973. Фрейлих С.И. Золотое сечение экрана. М., 1976.
- Флеминг Б. Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров. М., 1999. Чахирьян Г. П. Изобразительный мир экрана. М., 1977.
- Что такое язык кино. Сб. ВНИИ киноискусства. М., 1985.
- Эблан Дэн. Цифровая съемка и режиссура / Пер. с англ. М., 2003. Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. М., 1966.
- Эриксен Т. Х. Тирания момента: Время в эпоху информации. М., 2003.

Юровский А. Телевидение - поиски и решения. М., 1983.

Юровский А. Я., Борецкий Р. А. Основы телевизионной журналистики. М., 1966.

9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины:

Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Кроме того, кафедра располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для выполнения настоящей программы. Оно включает в себя:

- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет;
- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций. Библиотека СКГИИ укомплектована необходимой литературой: учебники и учебные пособия, печатные источники, периодические издания, дополнительная литература.