

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Преодоляк Анна Анатольевна
Должность: зав. кафедрой кино, телевидения и звукорежиссуры
Дата подписания: 18.06.2024 13:05:07
Уникальный программный ключ:
3f4a721a4bc3fd842f5dae45da4ddd0bd55008c

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»

Факультет телерадиовещания и театрального искусства
Кафедра кино, телевидения и звукорежиссуры

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой кино,
телевидения и звукорежиссуры

А.А. Преодоляк
«18» июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.04.01 МАСТЕРСТВО ХУДОЖНИКА ФИЛЬМА

Специальность **55.05.03 Кинооператорство (Телеоператор)**
(специализация)
Форма обучения **очная, заочная**

Краснодар
2024

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.03 Кинооператорство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ № 821 от 21 августа 2017 года).

Составитель:

Ступко Т.И. старший преподаватель кафедры кино, телевидения и звукорежиссуры

Рецензенты:

Директор Автономной
некоммерческой организации
«Краснодарской киностудии
Имени Николая Минервина»
Член Союза кинематографистов России

Тимощенко В. Г.

Главный оператор Краснодарской
государственной краевой
телерадиовещательной компании
«Новое телевидение Кубани» («Кубань-24»)

Безруков Е.Н.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры кино, телевидения и звукорежиссуры 04 июня 2024 г., протокол № 9.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	5
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	8
6.1. Контроль освоения дисциплины	
6.2. Фонд оценочных средств	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	10
7.1. Основная литература	10
7.2. Дополнительная литература	10
7.3. Периодические издания.	10
7.4. Интернет-ресурсы.	11
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	11
7.6. Программное обеспечение.	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	11
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	12

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели дисциплины:

- ознакомление студентов с профессией художника, который создает атмосферу художественного произведения в кино и на телевидении.

- дать студентам необходимые знания о работе художника фильма и умение их применять на практике для возможности отразить работу художника в кино.

Задачи дисциплины:

1. Ознакомление студентов с работой художника в кино и на телевидении;
1. Научить будущих продюсеров профессиональному общению с художником и режиссером;
2. Научиться «читать» эскизы художников, понимать макеты и разрабатывать планировки;
3. Развитие у студентов художественного видения пространства и художественного осмысления съемочного процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе предварительного и параллельного освоения дисциплин: «История зарубежного кино», «История отечественного кино», «Современные тенденции отечественного кинематографа».

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик: «Кинорежиссура», «Кинокомпозиция», «Преддипломная практика», «Выполнение и защита ВКР».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	Знать	Уметь	Владеть
Способен средствами операторского искусства совместно с другими участниками съемочной группы способствовать созданию визуальных образов, изобразительного решения фильма, выполнять необходимое	• особенности создания кинокомпозиции, основы и специфику работы художника в кино и на телевидении; компьютерные	• применять знания о художественных стилях, о костюме и гриме на практике; обрабатывать видеоизображения, работать со шрифтами, заставками	• опытом разработки изобразительной экспликации мизансцен, планировок, раскадровок; опытом комплексного

литературно-публицистическое и монтажно-тонировочное оформление репортажей и очерков (ПК-1)	технологии кино и ТВ		решения бренда
---	----------------------	--	----------------

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

ОФО

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	ПЗ	СР		
1	темы	6	16	16	76		зачет

ЗФО

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	
		6	9	14	-	85	экзамен

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов/з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
6 семестр			
Тема 1. Ознакомление с предметом.	<u>Лекции:</u> Введение. Ознакомление с предметом. Краткий исторический экскурс. Терминология.	2	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары):</u>	-	
	<u>Самостоятельная работа</u> Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры	8	
Тема 2. Оформление	<u>Лекции:</u> Понятие о стиле, о единстве стиля.	2	ПК-1

пространства - область ответственности художника.	<u>Практические занятия (семинары)</u>	-	
	<u>Самостоятельная работа</u> Возможности изменения пространства	8	
Тема 3. Изобразительные средства сценографии.	<u>Лекции:</u> Изобразительные средства сценографии	2	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Эскизы, рисунки, макеты, планировки.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изобразительная экспликация фильма	8	
Тема 4. Художественный образ, как основа сценографии.	<u>Лекции:</u> Художественный образ, как основа сценографии	2	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u>	-	
	<u>Самостоятельная работа</u> Система взаимоотношений - режиссер-продюсер-оператор-художник, как результат совместного творчества.	4	
Тема 5. Материалы и средства производства, технологии, техническое оснащение.	<u>Лекции:</u> Средства производства	2	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Эскизы декораций, раскадровка.	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> Техническое оснащение	8	
Тема 6. Художественно-постановочная часть	<u>Лекции:</u> Цеха, склады, мастерские.	2	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Выбор мест натуральных съемок.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Художник и организация предкамерного пространства.	8	
Тема 7. Состав бригады художника-постановщика (степень ответственности).	<u>Лекции:</u> Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения.	2	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u>	-	
	<u>Самостоятельная работа</u> Основные функции и выразительные средства художника-декоратора, художника по костюмам, художника-гримера.	8	
Тема 9. Краткая	<u>Лекции:</u> Костюм, как художественный образ	2	ПК-1

история костюма. Художник по костюмам.	персонажа.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Различные способы работы с костюмом	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Творческая свобода и границы этой свободы.	8	
Тема 9. Грим, как основа художественного образа актера.	<u>Лекции:</u> Краткая историческая справка. Приемы, используемые в работе.	2	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Приемы, используемые в работе.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Отличие театрального, киношного и телевизионного грима.	8	
Тема 10. Свет, цвет как средство художественной выразительности.	<u>Лекции:</u> Роль художника в работе со светом.	2	ПК-1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Фактура и деталь.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Цвет - основа живописного кадра.	8	
Вид итогового контроля зачет		зачет	
ВСЕГО:		108	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- учебная съемочная деятельность
- аналитическая деятельность
- разбор конкретных ситуаций
- индивидуальные консультации
- презентационные технологии

В ходе изучения дисциплины важная роль отводится практическим занятиям, во время которых студенты осваивают профессиональные навыки. В рамках самостоятельной работы студенты ряд заданий исследовательского характера, изучая специальную литературу.

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем в течение всего курса в режиме практических занятий. Невыполнение специальных заданий позволяет допустить или не допустить студента до сдачи зачета.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- *устный опрос,*
- *практические задания*

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- *устные ответы*
- *практические работы*
- *выполнения самостоятельной работы студентов*

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.

6.2. Фонд оценочных средств

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) не предусмотрено

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

1. Жанры видеоискусств. Особенности работы художника в разных жанрах.
2. Костюмы и грим на телевидении.
3. Основная задача художника-постановщика в кино- и телепроизведениях.
4. Разбор художественного фильма (по выбору) с точки зрения художественных достоинств.
5. Художественный свет на телевидении.
6. Цвет в кино и телевидении.
7. Средневековье. Особенности быта и театра. Фильмы, их историческая достоверность.
8. Специфика дизайна в клипах и рекламе.
9. Русский символизм. Поэзия, проза, живопись, сценография.
10. Перечислить стили в искусстве и их краткие характеристики.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций

Перечень фильмов, рекомендованных для просмотра

1. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов; опер. Леонид Калашников.
2. «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман ; опер. Мирослав Ондржичек.
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
4. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
5. «Аталанта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман.
6. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева.
7. «Большой вальс», США, 1938, реж. Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг; опер. Джозеф Рутгенберг.
10. «Весна», СССР, 1947, реж. Григорий Александров; опер. Юрий Екельчик.
11. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой.

12. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман.
13. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков.
14. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс.
15. «Гарпастум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев.
16. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.
17. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
18. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
19. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
20. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер. И. Тирский.
21. «Зеркало», СССР, 1974, реж. .
26. «Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джеффри Ансуорт.
27. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
28. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
29. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
30. «Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров, Антуан Комен.
31. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.
32. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина.
33. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов.
34. «Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуфтан
35. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин.
41. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
42. «Неотправленное письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
43. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
44. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У. Битцер.
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер. Тонино Дели Колли.
46. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж. Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов.
47. «Первый учитель», СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
51. «Преступление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский.
53. «Простая жизнь», Россия, 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская.
54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
55. «72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
56. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер. Сергей Мачильский.
57. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж. Марк Донской; опер. Сергей

Урусевский.

62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников.
63. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский.
64. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер.
65. «Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.
69. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов.
70. «Я-Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
71. «Я - шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов.

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине

1. Основная задача художника-постановщика в кино и на телевидении.
2. Производство, как необходимое условие работы художника-постановщика.

Цеха и склады.

3. Роль детали в кино. Примеры.
5. Какие изобразительные средства использует художник в каких случаях.
6. Создание художественного образа, как коллективное творчество. Режиссер-оператор-художник.
7. Материалы и средства производства.
8. Создание стиля (пространство, костюм, грим, спецэффекты, графика).
9. Роль и возможности художника по костюмам.
10. Костюм исторический и условный (зависимость от жанра).
11. Грим, как основа создания художественного образа актера.
12. Художественный свет. Значение художника в работе со светом. Примеры.
13. Цвет в кино, как пример совместного творчества.
14. Жанры видеоискусств. Особенности работы художника в разных жанрах.
15. Особенности работы художника-постановщика на натуре.
16. Особенности работы художника-постановщика в телевидении (абстрагированность, условность, дизайнерский подход).
17. Подбор, как способ обустройства пространства в кратчайшие сроки.

Фундус.

18. Особенности работы художника в клипах и рекламе (микро, макро съемки).
19. Экспликация, раскадровка - основа работы художника и оператора.
20. Построение декораций по углам объектива на плане чертежей.

Вертикальная и горизонтальная панорама.

21. Титры, шрифты и другие графические зарисовки, как часть целого стилизового решения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Козлов Л. Изображение и образ. М., 2002.
2. Мейерхольд и художник. М., «Галарт», 2001.
3. 1. Психоанализ и искусство [Электронный ресурс] / М.: Когито-Центр, 2011. - 180 с. - 978-5-89353-336-1.

4. Прикладная графика. Познавательные изображения [Текст] : учеб. пособ. / сост. и ред. В. Д. Дольский. - М. : МГУП, 2007. - 560 с. : ил. - ISBN 978-5-8122-0927-8
5. Кудинова, А.В. Современная визуальная культура: фотография, реклама, Интернет [Текст] : учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подгот. 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки / А. В. Кудинова. - Краснодар, 2016. - 152 с. - ISBN 978-5-94825-228-5

7.2. Дополнительная литература

1. ИоханесИттен «Искусство цвета» Москва Д.Аронов 2001.
2. ИоханесИттен «Мой форкурс» Москва. Д.Аронов 2001
3. Д. В. Кравцов «Строгановская школа композиции. МГХПУ им С. Г. Строганова». -М.:2005.-352с.:ил.
4. Лавров Р. МарксзнГаухман-Свердлов. Л., «Художник РСФСР», 1982.
5. Мясников Г. А. «Очерки истории русского и советского кино декорационного искусства». М., ВГИК, 1975.
6. Богданов М.А. «О творчестве художника кинематографии». М., ВГИК, 1974.
7. О художниках театра, кино и телевидения. Л., «Художник РСФСР», 1984.
8. Сыромятникова И. Технология грима. М., «Высшая школа», 1991.
9. Толмачев В., Полонский К. «Проектирование и постройка кинодекораций». М.,
10. Искусство, 1954.
11. Юров Н.Г. «Реализация замысла художника в кинодекорациях». М., ВГИК, 1979.

7.4. Интернет-ресурсы

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135674>

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86252>

7.5. Программное обеспечение

- MS Windows версии XP, 7,8,10
- AdobeMasterCollection CS 6
- Adobe Flash Prof SC 5.5 11.5 AcademicEdition
- MagixSamplitude 11

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

КГИК, ведущий подготовку телеоператоров, имеет:

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий;
- специализированные аудитории для проведения практических занятий по практическим дисциплинам профессионального циклов;
- учебную киностудию, просмотровые залы и сценические площадки, позволяющие осуществлять репетиции, съемки и проведение публичных учебных и преддипломных показов;
- помещения для самостоятельной работы студентов;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы.

Учебные аудитории:

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий, оснащенные системами для проведения презентаций, укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими средствами, наглядными пособиями, литературой, для теоретических дисциплин;

- универсальные просмотрные кино и видео залы с возможностью полного дистанционного управления показом с места преподавателя.

учебные лаборатории:

- учебные лаборатории, оснащены аппаратурой и оборудованием, для выполнения лабораторных и практических работ и видеотекой.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)
Протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____ (должность)	/ _____ (подпись)	/ _____ (Ф.И.О.)	/ _____ (дата)
_____ (должность)	/ _____ (подпись)	/ _____ (Ф.И.О.)	/ _____ (дата)

Заведующий кафедрой

_____ (наименование кафедры)	/ _____ (подпись)	/ _____ (Ф.И.О.)	/ _____ (дата)
---------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------