

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Изобразительный анализ фильма»

Наименование ОПОП: Кинооператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: операторского искусства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академ. час. / 6 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 70,9 час.
самостоятельная работа: 145,1 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	1,2
посещение занятий	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1
экзамен	2

Рабочая программа дисциплины «Изобразительный анализ фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинооператор» по специальности 55.05.03 Кинооператорство

Составитель(и):

С.М.Ландо, профессор кафедры , Заслуженный работник культуры РФ

Рецензент(ы):

Н.В.Волков, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры операторского искусства

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н.В. Волков

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Научиться анализировать изобразительную форму фильмов различных жанров и направлений мирового кинематографа.

Задачи дисциплины:

Сформировать представление об изобразительном решении фильма как ведущей форме выражения режиссёрского замысла.

Выявлять связь изобразительного решения фильма с его драматургией, жанровыми особенностями и историческим контекстом.

Сформировать навыки восприятия, анализа и истолкования художественных феноменов и выразительных средств в изобразительной сфере киноискусства.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

История отечественного кино

Кинооператорское мастерство

История кинооператорского мастерства

Теория монтажа

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен, используя знание традиций отечественной операторской школы, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.

ОПК-3.2 — Владеет стилистикой и приемами, выразительными средствами киноизображения характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа.

Знает: основы киновыразительности, изобразительные приемы, используемые в кинематографе

Умеет: анализировать изобразительное решение фильмов различных жанров

Владеет: методами анализа различных аспектов киновыразительности

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академ. час. / 6 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 70,9 час.

самостоятельная работа: 145,1 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1
экзамен	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	16	0	16
Практические	16	32	48
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	65	38	103
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	33,5	42,1
Итого	107,6	105,5	213,1

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Киновыразительность.

Место кинематографа в системе традиционных искусств. Кино как синтетическое искусство. Изобразительная основа киноискусства. Сходство и различие в подходе к изображению в живописи, фотографии и кинематографе. Особенности и значимость операторской профессии. Операторское искусство и традиции живописи. Операторское искусство и фотография. Документальная природа кинематографа и экранный образ. Время и пространство в кинематографе. Синтез зрительных и звуковых элементов в кинокомпозиции. Понятие о монтаже в кино. Понятие о композиции фильма, эпизода и кадра.

Тема 2. Анализ композиции кадра и организации изображения в фильме.

Построение композиции отдельного кадра исходя из драматургических задач. Создание в кадре новой художественной реальности. Организация изображения для максимально эффективного восприятия его зрителем. Центр композиции и смысловой центр. Равновесие композиции. Иерархия элементов композиции. Выразительность композиции. Символ и знак в композиционном построении.

Тема 3. Использование изобразительных приемов в фильме.

Линейное и тональное решение кинокадра. Светотональная композиция кинокадра. Ритм в кинокадре. Динамичные и статичные композиционные решения в кинокадре. Передача объема и фактуры в кинокадре. Пространственное решение кадра Перспектива линейная, тональная и кинетическая. Угол зрения объектива и перспектива. Точка съемки в кино. Ракурс. Реалистическая и формалистическая трактовка ракурсных съёмок.

Тема 4. Анализ монтажного решения эпизода и фильма в целом. Монтаж как система специфической выразительности киноизображения.

Создание образа монтажным путём. Столкновение кадров в монтаже как прием, выявляющий драматургический смысл. Классификация планов по крупности и связь крупности плана с монтажным решением эпизода. Связь кадров в монтажном эпизоде по содержанию действия, по направлению действия, по свету, тону и цвету, по крупностям, по ракурсу и т.д. Монтажные приемы и стили. Развитие теории монтажа в работах Л. Кулешова, С.Эйзенштейна, Д. Вертова, и др. Темпоритм в монтажно-изобразительном решении фильма.

Тема 5. Анализ движения в кадре.

Мизансцена как язык режиссера. Мизанкадр. Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций. Темпоритм в динамичном кадре. Изменение тональности, света и цвета в кадре. Ускоренное и замедленное движение в кадре как композиционный прием.

Кинопанорама и проезд как специфическая киноизобразительная форма. Виды кинопанорам и проездов. Движение камеры и драматургия эпизода.

Тема 6. Анализ светового, тонального и колористического решения кинокадра, эпизода и фильма в целом.

Влияние свето-тонального и колористического решения фильма на атмосферу эпизода и фильма в целом. Тональность, колорит и драматургия фильма. Методы, позволяющие создавать тональность и колорит эпизода и фильма в целом. Режиссерский замысел, тональность и колорит фильма. Работа оператора над световым, тональным и колористическим решением фильма. Работа художника-постановщика над изобразительным решением фильма. Цветокоррекция как финальный этап формирования тональности и колорита фильма.

Тема 7. Анализ изобразительного решения фильма. Зависимость изобразительного решения фильма от его жанровой принадлежности.

Взаимосвязь изобразительного решения фильма с жанром и стилем фильма. Жанр как тип условности. Операторские приемы и различные жанры в кинематографе. Типичные образцы изобразительного решения фильмов различных жанров. Размывание жанровых границ, развитие стилистических приемов

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Введение. Киновыразительность.	4	0	0	4	0	0	8
2	Анализ композиции кадра и организации изображения в фильме.	4	0	0	4	0	0	8
3	Использование изобразительных приемов в фильме.	4	0	0	4	0	0	8
4	Анализ монтажного решения эпизода и фильма в целом. Монтаж как система специфической выразительности киноизображения.	4	0	0	4	0	0	8
5	Анализ движения в кадре.	0	0	0	12	0	0	12
6	Анализ светового, тонального и колористического решения кинокадра, эпизода и фильма в целом.	0	0	0	12	0	0	12
7	Анализ изобразительного решения фильма. Зависимость изобразительного решения фильма от его жанровой принадлежности.	0	0	0	8	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	48	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Изобразительный анализ фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Введение. Киновыразительность.».	4
2	Тема: «Анализ композиции кадра и организации изображения в фильме.».	4
3	Тема: «Использование изобразительных приемов в фильме.».	4
4	Тема: «Анализ монтажного решения эпизода и фильма в целом. Монтаж как система специфической выразительности киноизображения.».	4

5	Тема: «Анализ движения в кадре. ».	12
6	Тема: «Анализ светового, тонального и колористического решения кинокадра, эпизода и фильма в целом.».	12
7	Тема: «Анализ изобразительного решения фильма. Зависимость изобразительного решения фильма от его жанровой принадлежности.».	8

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Изобразительный анализ фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	1,2
посещение занятий	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1
экзамен	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тем докладов:

1 семестр:

Ритм в кинокадре.

Динамичные и статичные композиционные решения в кинокадре.

Передача объема и фактуры в кинокадре.

Пространственное решение кадра.

Перспектива линейная, тональная и кинетическая.

Угол зрения объектива и перспектива.

Точка съемки в кино.

Ракурс.

2 семестр:

Работа оператора над световым, тональным и колористическим решением фильма.

Цветокоррекция как финальный этап формирования тональности и колорита фильма.

Операторские приемы и различные жанры в кинематографе.

Типичные образцы изобразительного решения в лирических комедиях.

Типичные образцы изобразительного решения в военных фильмах.

Типичные образцы изобразительного решения в фантастических фильмах.

Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций.

Темпоритм в динамичном кадре.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету с оценкой (1 семестр):

1. Место кинематографа в системе традиционных искусств. Кино как синтетическое искусство. Изобразительная основа киноискусства. Сходство и различие в подходе к изображению в живописи, фотографии и кинематографе.
2. Особенности и значимость операторской профессии. Операторское искусство и традиции живописи. Операторское искусство и фотография. Документальная природа кинематографа и экранный образ.
3. Время и пространство в кинематографе. Синтез зрительных и звуковых элементов в кинокомпозиции. Понятие о монтаже в кино. Понятие о композиции фильма, эпизода и кадра
4. Построение композиции отдельного кадра исходя из драматургических задач. Создание в кадре новой художественной реальности. Организация изображения для максимально эффективного восприятия его зрителем.
5. Центр композиции и смысловой центр. Равновесие композиции. Иерархия элементов композиции. Выразительность композиции. Символ и знак в композиционном построении.
6. Линейное и тональное решение кинокадра. Светотональная композиция кинокадра. Ритм в кинокадре. Динамичные и статичные композиционные решения в кинокадре. Передача объема и фактуры в кинокадре.
7. Пространственное решение кадра Перспектива линейная, тональная и кинетическая. Угол зрения объектива и перспектива. Точка съемки в кино.
8. Ракурс. Реалистическая и формалистическая трактовка ракурсных съёмок.
9. Анализ монтажного решения эпизода и фильма в целом. Монтаж как система специфической выразительности киноизображения.
10. Создание образа монтажным путём. Столкновение кадров в монтаже как прием, выявляющий драматургический смысл. Классификация планов по крупности и связь крупности плана с монтажным решением эпизода. Связь кадров в монтажном эпизоде по содержанию действия, по направлению действия, по свету, тону и цвету, по крупностям, по ракурсу и т.д.
11. Анализ изобразительного решения фильма из рекомендованного списка кинокартин.

Вопросы к экзамену (2 семестр):

1. Монтажные приемы и стили. Развитие теории монтажа в работах Л. Кулешова, С.Эйзенштейна, Д. Вертова, и др. Темпоритм в монтажно-изобразительном решении фильма.
2. Мизансцена как язык режиссера. Мизанкадр.
3. Динамичный кинокадр как совокупность отдельных композиций. Темпоритм в динамичном кадре. Изменение тональности, света и цвета в кадре.
4. Ускоренное и замедленное движение в кадре как композиционный прием.
5. Кинопанорама и проезд как специфическая киноизобразительная форма. Виды кинопанорам и проездов. Движение камеры и драматургия эпизода.
6. Влияние свето-тонального и колористического решения фильма на атмосферу эпизода и фильма в целом. Тональность, колорит и драматургия фильма. Методы, позволяющие создавать тональность и колорит эпизода и фильма в целом.
7. Режиссерский замысел, тональность и колорит фильма. Работа оператора над световым, тональным и колористическим решением фильма. Работа художника-постановщика над изобразительным решением фильма.
8. Цветокоррекция как финальный этап формирования тональности и колорита фильма.
9. Взаимосвязь изобразительного решения фильма с жанром и стилем фильма. Жанр как тип условности. Операторские приемы и различные жанры в кинематографе.
10. Типичные образцы изобразительного решения фильмов различных жанров. Размывание жанровых границ, развитие стилистических приемов.
11. Анализ изобразительного решения фильма из рекомендованного списка кинокартин.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство : в 3 кн. : Книга 2. Свет. Цвет. Движение : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : Политехника-Сервис, 2019. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-907223-08-0. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Цвет в фильме : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 99 с. - ISBN 978-5-94760-251-7. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Ландо, С. М. Кинооператорское мастерство. Композиция кадра : учебное пособие / С. М. Ландо. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 187 с. : ил. - ISBN 978-5-94760-369-9. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Мёрч, У. Искусство монтажа / У. Мёрч ; пер. с англ. Л. Алексеевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 224 с. : ил. - (Мастер сцены). - ISBN 978-5-04-106185-2. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Екатерининская, А. А. Изобразительное решение фильма : учебное пособие / А. А. Екатерининская, Е. А. Свердлов. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 109 с. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Новости кино <http://www.kinomania.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Изобразительный анализ фильма» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Кинооператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.