

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

«Стилистика художественного решения фильма»

Наименование ОПОП: Кинооператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: операторского искусства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 68,4 час.
самостоятельная работа: 39,6 час.

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

Рабочая программа дисциплины «Стилистика художественного решения 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):

В.Д.Ефимов, доцент кафедры

Рецензент(ы):

С.М.Ландо, профессор, Заслуженный работник 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:

Ознакомление с профессией художника, который вместе с оператором создает атмосферу художественного произведения в кино и на телевидении;

Получить необходимые знания о работе художника и умение их применять на практике для возможности наилучшим образом отразить работу художника в кино.

Приобретение различных навыков, необходимых в профессии, воспитание художественного вкуса, понимание основ рисунка, начертательной геометрии и композиции, а также развитие воображения.

Задачи дисциплины:

Ознакомиться с работой художника в кино и на телевидении.

Научиться профессиональному общению с художником и режиссером.

Научиться «читать» эскизы художников, понимать макеты и разрабатывать планировки.

Развить художественное видение пространства и художественное осмысление съемочного процесса.

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 изобразительного искусства

История отечественного кино

История отечественной литературы

Грим и постиж в фильмопроизводстве

Кинодраматургия и сценарное мастерство

Музыка в кино

Основы кинорежиссуры

Съемочная практика

Звуковое решение фильма

Теория монтажа

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Костюм в кино

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.1 — Определяет виды художественной культуры, анализирует направления их развития в историческом контексте.

Знает: художественные произведения самых известных художников, определивших

стили разных эпох;
основы материальной культуры разных стран, историю костюма различных эпох для точной характеристики времени действия фильма

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен совместно с другими участниками съёмочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение.

ПК-1.1 — Анализирует средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, применяя знания о художественных стилях, костюме и гриме.

Знает: средства и материалы, применяемые в кино и на телевидении, используя знания художественных стилей, методы оформления сценического пространства, костюма и грима

Умеет: добиваться художественной достоверности объекта съёмок, используя современные технологии создания изображения

Владеет: способностью подчинять технологические приемы для выполнения художественных задач, обогащая киноязык индивидуальным творческим опытом

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен совместно с другими участниками съёмочной группы разрабатывать изобразительное решение фильма и создавать на его основе аудиовизуальное произведение.

ПК-1.2 — Использует художественно-творческие приемы при создании эстетически целостного аудиовизуального произведения во взаимодействии с основными участниками съёмочного процесса.

Знает: законы построения перспективы, роль ракурса, детали и художественного света

Умеет: творчески применять на практике знания колористики, цветового решения эпизода и фильма в целом

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,4 час.

самостоятельная работа: 39,6 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	32	32
Практические	32	32
Индивид. занятия	2	2
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	31	31

Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	107,6	107,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Оформление пространства.

Ознакомление с предметом. Краткий исторический экскурс. Терминология. Искусство художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры. Понятие о стиле, о единстве стиля. Возможности изменения пространства.

Тема 2. Изобразительные средства сценографии.

Эскизы, макеты, планировки. Изобразительная экспликация фильма.

Тема 3. Художественный образ как основа сценографии.

Система взаимоотношений – режиссер-продюсер-оператор-художник как результат совместного творчества.

Тема 4. Материалы и средства производства, технологии, техническое оснащение.

Эскизы декораций, раскадровка.

Тема 5. Художественно-постановочная часть.

Цеха, склады, мастерские. Выбор мест натуральных съемок. Художник и организация предкамерного пространства.

Тема 6. Состав бригады художника-постановщика (степень ответственности)

Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения. Основные функции и выразительные средства художника-декоратора, художника по костюмам, художника-гримера.

Тема 7. Художник по костюмам.

Творческая свобода и границы этой свободы. Костюм, как художественный образ персонажа.

Тема 8. Краткая история костюма.

Различные способы работы с костюмом.

Тема 9. Грим как основа художественного образа актера.

Историческая справка. Приемы, используемые в работе. Отличие театрального, киношного и телевизионного грима.

Тема 10. Свет как средство художественной выразительности. Цвет – основа живописного кадра.

Роль художника в работе со светом. Фактура и деталь.

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.Оформление пространства.	2	0	0	2	0	0	4
2	Изобразительные средства сценографии.	4	0	0	4	0	0	8
3	Художественный образ как основа сценографии.	2	0	0	2	0	0	4
4	Материалы и средства производства, технологии, техническое оснащение.	4	0	0	4	0	0	8
5	Художественно-постановочная часть.	4	0	0	4	0	0	8
6	Состав бригады художника-постановщика (степень ответственности)	4	0	0	4	0	0	8
7	Художник по костюмам.	4	0	0	4	0	0	8
8	Краткая история костюма.	0	0	0	0	0	0	0 *
9	Грим как основа художественного образа актера.	4	0	0	4	0	0	8
10	Свет как средство художественной выразительности. Цвет – основа живописного кадра.	4	0	0	4	0	2	10
	ВСЕГО	32	0	0	32	0	2	66

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Стилистика художественного решения фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Введение.Оформление пространства.	1,5
2	Изобразительные средства сценографии.	3
3	Художественный образ как основа сценографии.	1,5

4	Материалы и средства производства, технологии, техническое оснащение.	3
5	Художественно-постановочная часть.	3
6	Состав бригады художника-постановщика (степень ответственности)	3
7	Художник по костюмам.	3
8	Краткая история костюма.	3
9	Грим как основа художественного образа актера.	3
10	Свет как средство художественной выразительности. Цвет – основа живописного кадра.	3

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 «Стилистика художественного решения фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

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

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры творческих заданий

- Нарисовать раскадровку на заданную тему.
- Операторское решение этюда на заданную тему.
- Изобразить в одном кадре без персонажа по одним только деталям картину случившегося события - что произошло за несколько минут до этого.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

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.
4. Какие изобразительные средства использует художник в каких случаях.
5. Создание художественного образа как коллективное творчество. Режиссер-оператор-художник.
6. Материалы и средства производства.
7. Создание стиля (пространство, костюм, грим, спецэффекты, графика).
8. Роль и возможности художника по костюмам.

- 9.Костюм исторический и условный (зависимость от жанра).
- 10.Грим как основа создания художественного образа актера.
- 11.Художественный свет. Значение художника в работе со светом. Примеры.
- 12.Цвет в кино как пример совместного творчества.
- 13.Жанры видеоискусств. Особенности работы художника в разных жанрах.
- 14.Особенности работы художника-постановщика на натуре.
- 15.Особенности работы художника-постановщика в телевидении (абстрагированность, условность, дизайнерский подход).
- 16.Подбор как способ обустройства пространства в кратчайшие сроки. Фундус.
- 17.Особенности работы художника в клипах и рекламе (микро-, макросъемки).
- 18.Экспликация, раскадровка – основа работы художника и оператора.
- 19.Построение декораций по углам объектива на плане чертежей. Вертикальная и горизонтальная панорама.
- 20.Титры, шрифты и другие графические зарисовки как часть целого стиливого решения.

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)
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
творческое задание	2	19	38
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. Светлаков Ю. Я. Съёмочное мастерство [Электронный ресурс]. — Ю.Я. Светлаков.- Кемерово: КемГУКИ ,2014 г.— 76 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=351214>
2. Воденко М.О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.О. Воденко. — Москва: ВГИК, 2011 г.— 119 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/69365/#1>
3. Ермилова, Н. Б. Деталь в кино. Выразительные возможности использования пластического образа в литературе и кинематографии. [Электронный ресурс] : учебное пособие. / Н. Б. Ермилова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2006. - 96 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/55.pdf>
4. Сценарное мастерство : кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес [Текст] : реферат книги Р. Уолтера. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2007. - 63 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Коновалов, В. А. Анимация и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник/ В. А. Коновалов, М. В. Коновалов, Е. В. Коновалов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 237 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Konovalov_i_dr%20_Animacija_i_kompjuternaja_grafika_Uchebnik_2015/Konovalov_i_dr%20_Animacija_i_kompjuternaja_grafika_Uchebnik_2015.pdf
6. Мультимедийные технологии. Ч. 2. Мультимедиа в презентационной деятельности [Электронный ресурс]: учеб.-метод.комплекс/ сост. О. В. Абалакова. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 63 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=351172>
7. Мультимедийные технологии. Ч. 1. Мультимедиа в современной социокультурной среде [Электронный ресурс]: учеб.-метод.комплекс/ сост. О. В. Абалакова. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 72 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=341130>
8. Воронежская-Соколова, Ю. Г. Художественное решение телевизионных фильмов и программ : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-Соколова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 192 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://books.gikit.ru/pdf/2020/Uchebnaja%20literatura/Voroneckaja_Sokolova_Hud_reshenie_tel_filmov_i_programm_UP_2020.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>

2. Российское кино <https://ruskino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Стилистика художественного решения фильма» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

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.